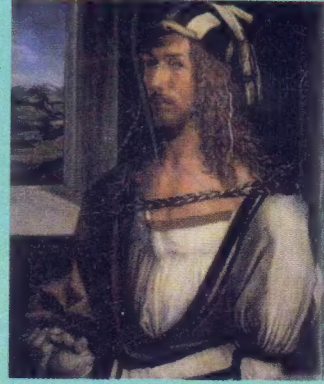


دورة سريعة



في تاريخ الفن الألماني

المشروع القومي للترجمة



تأليف: فولكر جيبهاردت
ترجمة: علا عادل

935



■ خطوط التطور ونقاط التحول :
تصوير الكتب والمخطوطات في
العصر الأوتوني ، وفن البناء
الروماني ، وكنائس الجوطية
المسقوفة والمذابح ذات مشغولات
الحفر على الخشب ، عالم حجرات
الفن ، فن الروكوكو في بافاريا ،
تصوير الطبيعة في عصر
الرومانسية ، طراز الشباب في فيينا ،
الباوهاوس ، جماعة الفارس الأزرق ،
فن المفاهيم والأجسام .

■ أهم المتاحف والمجموعات الفنية ،
قائمة المراجع المتخصصة .

■ مدخل إلى عالم الفن الألماني ،
شامل مثل الموسوعة ، وممتع مثل
الرواية ، وواضح مثل كتاب مصور .

■ من عصر كارل الأكبر وحتى عام
٢٠٠٠ : الأعمال التي صنعت كل حقبة
تاريخية للفن الألماني في العمارة
والنحت والرسم والتصوير
الفوتوغرافي والتصميم والفن
التطبيقي .

■ حياة أشهر الفنانين الألمان وأعمالهم :
ألبرشت دورر ، آدم إلشايمر ، بالتمازر
نويمان ، كاسبار دافيد فريدريش ،
إرنست لودفيج كيرشنر ، فالتر
جروبيوس ، بول كلي ، ماكس بيكمان ،
فيرنر توبكه ، يوزيف بويس ، أنسلم
كيفر ، إندرياس جورسكي .

دورة سريعة

فى
تاريخ الفن الألمانى

تأليف : فولكر جيبهاردت
ترجمة : علا عادل



GOETHE-INSTITUT



المشروع القومي للترجمة

- العدد : ٩٣٥
- تاريخ الفن الألماني
- فولكر جيهاردت
- علا عادل
- الطبعة الأولى ٢٠٠٥

هذه ترجمة كتاب :

Schnellkurs Kunstgeschichte Deutsche kunst

By: Volker Gebhardt

(c) 2002 by Dymont Literatur und kunst verlag Gmbh und Co.

Kommanditgesellschaft, köln, Federal Republic of Germany

Alle Rechte Vorbehalten

“Die Herausgabe dieses Werkes wurde aus Mitteln des Goethe - Instituts gefördert”



GOETHE-INSTITUT

« قام معهد جوته بتقديم الدعم المادي لنشر هذا العمل »

حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة

شارع الجبلية بالأوبرا - الجزيرة - القاهرة ت : ٧٣٥٢٣٩٦ فاكس : ٧٣٥٨٠٨٤

El Gabalaya St., Opera House, El Gezira, Cairo

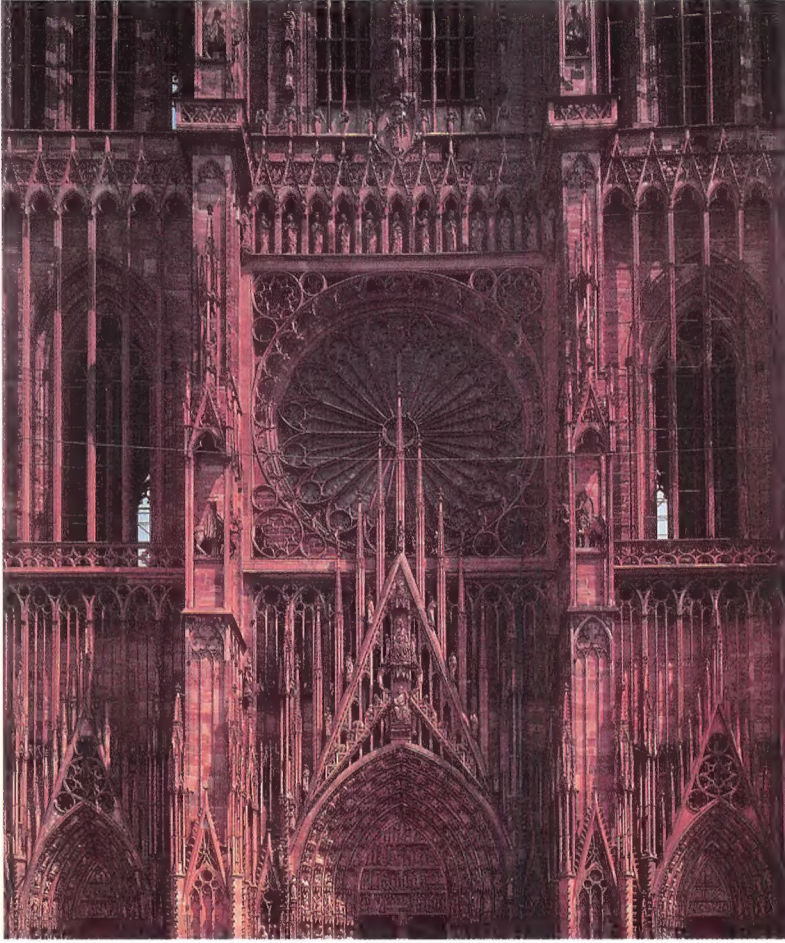
Tel: 7352396 Fax: 7358084

تهدف إصدارات المشروع القومي للترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات والمذاهب الفكرية للقارئ العربي وتعريفه بها ، والأفكار التي تتضمنها هي اجتهادات أصحابها في ثقافتهم المختلفة ، ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلس الأعلى للثقافة .

تاريخ الفن الألماني

تأليف: فولكر جيبهاردت

ترجمة: علا عادل



إيرفين فون شتاينباخ ، شتراسبورج ، مونستر ، الواجهة الغربية ، بدأ العمل بها فيما بين ١٢٧٥ / ١٢٧٧
(قطاع) .

يتصدر شكل "واجهة القيثارة" هذا الذى يسلب الأبواب والمشيّد على طبقات متعددة مع وجود أعمدة متصاعدة لأعلى، يتصدر واجهة هذا الكتاب لسبب وجيه ، حيث يربط بين مكونين للفن الألماني ، ولا سيما النزعة إلى اللاعقلانية الزخرفية التى تميز عصر الباروك ، وتلك التجريدية فى الشكل الغالبة على العقلانية التقنية.

المقدمة ١١

تمهيد

فن ألماني أم فن في ألمانيا ١٢

الفن الكارولينجي ٧٥٠-٩٠٠

الفن الكارولينجي ١٤ العمارة ١٥ فنون النحت والتصوير ١٨

العصر الرومانسكي ٩٠٠ - ١٢٣٠

الفن الرومانسكي ٢٠ فن العمارة ٢٢ فن النحت ٢٨ فن التصوير ٣٢

الجوطية (١٢٠٠-١٣٣٠)

فن الجوطية ٣٦ الجوطية الكاتدرائية الألمانية ٣٩ فن النحت ٤٣ .

الفن الجوطي القائم على الحجر الطوبى ٤٣ . فن التصوير ٤٨ .

الطراز الجوطي بوصفه فنا ألمانيا ٥١ .

العصر الوسيط المتأخر ١٣٣٠ - ١٥٠٠

فن الجوطية المتأخرة ٥٢ . الفن في بلاط القيصر كارل الرابع- عائلة البارلر ٥٢ .

العمارة ٥٦ صورة التبعيد ٥٩ فن الرسم بالزلال ٦١ فن النحت على الخشب ٦٢ . فن التصوير والجرافيك ٦٦

عصر دورر ٧٠ . ألبرشت دورر Albrecht Dürer (١٤٧١-١٥٢٨) ٧١ . العصر الذهبي لفن التصوير ٧٤ مصطلح النهضة و مصطلح المانيرية ٨٠ النهضة فى ألمانيا ٨١ .

المانيرية الألمانية ٨٥ عالم غرف الفن والعجائب ٨٩

الباروك والروكوكو ٩٢ القصر بوصفه تكليفاً بالبناء ٩٣ مصطلح الباروك والروكوكو ٩٥

عمارة الحدائق والمنتزهات فى عصر الباروك ٩٦ . بناء الكنائس ٩٧ فن التصوير ٩٨

فن النحت لعصرى الباروك والروكوكو. ١٠١ باروك القيصر فى النمسا وبوهمن ١٠٣ .

أسرة شونبورن Schönborn-الروكوكو الفرانكيشى ١٠٦ الروكوكو فى بافاريا وشفابن العليا - سوفيى

والأخوان أسام ، فيشر وتسيمرمان ١١٠

بريق ساكسونيا وازدهار بروسيا - القرن الثامن عشر الميلادى فى الشمال ١١٤ الخزف الصينى ١١٥

الكلاسيكية الأولى فى القرن الثامن عشر. ١١٨ يوهان يواخيم فنكلمان ١١٩ الكلاسيكية والجوطية

الحديثة ١٢٣ .

مصطلح الجوطية الحديثة ١٢٦ الرومانسية والبيدرماير ١٢٩ الرومانسية ١٣١

مصطلح البيدرماير ١٣٤ الواقعية والتأثيرية ١٣٧ . التأثيرية وعصر المؤسسين ١٤٠ .

طراز الشباب والحداثة ١٤٨ طراز الشباب والحداثة فى النمسا وسويسرا ١٤٩

بداية فن العمارة الحديث فى ألمانيا ١٥٥ التعبيرية ١٥٨ فن السينما الصامتة ١٦٣

طرق صوب التجريدية . ١٦٤ الباو هاوس والبناء الجديد ١٦٦ الدادية والسريالية ١٧٠

الموضوعية الجديدة ١٧٢ ماكس بيكمان Max Beckmann ١٧٣

فن النازية ١٧٤

الفن بعد عام ١٩٤٥

الفن بعد عام ١٩٤٥ ١٧٦ إعادة البناء والتعمير فى الشرق والغرب ١٧٧ التصميم ١٨١

فن الرسم والنحت فى الغرب ١٨٢

أشكال فنية جديدة- فلوكسوس، الحدث، التراكيب وفن المفهوم ١٨٥

الواقعية الاشتراكية ١٨٨ ما بعد الحداثة والحداثة المتأخرة ١٩٠ الفن المعاصر- الاتجاهات الحديثة ١٩٦

فهرس المعارض والمتاحف ٢٠٠

المقدمة

المقدمة

يهدف كتاب دورة سريعة في الفن الألماني إلى التقديم للمشاهدة والحث عليها شأنه في ذلك شأن كتاب دورة سريعة: تاريخ الفن " فن الرسم " . ففى عام ١٩٩٧ كتبت أقول: " إن الرؤية تتطور أمام العمل الفنى المنفرد، وذلك فى إطار عملية المراقبة الشخصية، تلك التى تشكل السعادة والمكسب اللذين تستشعرهما أمام العمل الفنى". ولم أكن لأجد مدخلاً أفضل لهذا الكتاب. كما أن إطار هذا الكتاب أكثر اتساعاً، حيث يشمل إلى جانب فن الرسم، فن النحت والعمارة، فضلاً عن بعض نماذج حرفية الفن والتصميم وفن التصوير الفوتوغرافى والسينمائى التى شملتها تأملاتنا.

كما جاء احتواء الإطار الجغرافى بشكل غير دوجماتى أو غير متشدد، حيث يصف الكتاب تطور الفنون فى المنطقة الناطقة بالألمانية، أى فى " الرايخ الرومانى المقدس" سابقاً، وفى سويسرا، كما شمل أيضاً النمسا منذ القرن التاسع عشر. ولعلنى ألتمس لديكم الصفح إذا كان استخدام مصطلح " ألمانى" ليس "بالدقة السياسية" فى كل مرة. كما أننى فى النهاية كنت أهدف من الكتابة شيئاً آخر، ولاسيما إرشاد جمهور عريض من القراء إلى الطرق الفرعية فى الفن الألماني إلى جانب علاماته البارزة، تلك الأعمال الفرعية التى من شأنها أن تحمل بين طياتها اكتشافات مفاجئة، بل وأجمل التجارب الفنية. وأنا عندما أحفز البعض على إلقاء نظرة محددة هنا أو هناك على الآثار الفريدة لتاريخ الفن الطويل لعلنى أكون قد بلغت أحد أهدافى الرئيسية. إلا أن الكم المحدود والتوظيف المضغوط لدورة سريعة أمر يحوى فرصاً ومخاطر على حد سواء ، أما الفرصة فتكمن فى حصر تطور الأمد، والمخاطرة تكمن فى أن يفتقد أحد القراء والقارئات ذكر مدينته أو عمله الفنى المحبب. وفى النهاية أقول إن اختيار الأعمال لتقديمها كنماذج بين هذه الوفرة للأعمال الفنية الراقية كان يشكل أصعب المهام التى واجهتنى أثناء تأليف هذه الوثيقة.

فن ألماني أم فن في ألمانيا؟

ظلت "الإمبراطورية الرومانية المقدسة" لقرون طويلة وحتى انهيارها عام ١٨٠٦ هي التي تخلق الإطار المثالي لرابطة الأمراء الدينيين والدينيين، ولأديرة الإمبراطورية ومدنها بما فيها القيصر على رأسها، لأن ذلك هو الإطار السياسي الحقيقي، حتى تأسس الرايخ القيصرى الألماني عام ١٨٧١ والذي كان يحمل ملامح قومية وأفضى إلى نشأة الدولة الألمانية الثالثة إلى جانب سويسرا ومملكة النمسا-المجر.

كما ظلت المنطقة المتحدثة بالألمانية في وسط أوروبا ولمدة طويلة هي معبر الحضارة الأوروبية وبوقة انصهاره نظراً لحدودها الجغرافية التي تتميز بعدم حداثتها. كما كان هناك تبادل نشط بينها وبين الفن الإيطالي قبل عصر النهضة، حيث كانت إيطاليا هي تلك البلد التي يهفو إليها الألمان من عصر دورر وحتى عصر الرومانسية المتأخرة. حيث إن أولى الأمر من الألمان مثل من أعطوا التكليف ببناء قصر شونبورن، لم يعيروا بالاً لكون جامباتيستا تيبولو Giambattista Tiepolo الذي رسم فناء درجات سلم قصر فورتسبورج Würzburg الملكي، إيطاليا. لأنه كان يعد بكل بساطة هو الأفضل في تلك الآونة في أوروبا والذي يمكنه إنجاز هذه المهمة الضخمة. هل هذا فن ألماني؟ بالتأكيد لا، فصور السقف هي رسم من مدينة البندقية يزين أرض فرانكيشية، إلا أن اللوحات تندرج رغم ذلك ضمن الإرث الحضارى لألمانيا وليس لأوروبا وحدها. وينطبق الأمر ذاته على كاتدرائية مدينة كولونيا حيث ترى الفن الجوطى الفرنسى أصيل العرق أعالي نهر الراين، ذلك العمل الذي لم يكن لينشأ دون أمينيس Amiens ودون البنائين الفرنسيين، حتى وقع عليه الاختيار في القرن التاسع عشر ليصبح النصب التذكارى الوطنى الألماني. أو



مبانى عصر النهضة المتناثرة في أنحاء مقاطعة بافاريا، التي ما هي سوى فنون مجلوبة من الجنوب؛ فن إيطالي في ألمانيا. فضلاً عن أمثلة أخرى لا حصر لها.

جامباتيستا تيبولو تمثيل لقارة أمريكا، تفاصيل من الردهة الخارجية لمقر الحكم التابع لفورتسبورج

١٧٥٣-١٧٥١

ولكن أين هو ذلك "الفن الألماني"؟ فلا شك أن هناك بعض مراحل الطراز أو أشكال التعبير الفني التي لم تتواجد في أى منطقة أخرى سوى تلك الناطقة بالألمانية أو لعلها اتخذت هناك طابعًا خاصًا بها، يندرج ضمنها ذلك الشكل الخاص لعصر الرومانسكية، خاصة في زمن حكم الأوتونين والزالين، ثم تتبعها التنويع الخاصة بالعصر الجوطي المتأخر بوصفه طرازًا عتيقًا على الأراضى الألمانية، ظل يفرض نفسه وببث أثره منذ عام ١٢٥٠ وحتى بدايات عصر الباروك في القرن السابع عشر، ثم طراز الروكوكو الذى ساد فى جنوب ألمانيا، وهو ما لم يحدث فى أى منطقة أخرى، فضلاً عن طرز مختلفة شديدة التميز بدءًا بالرومانسية، ومرورًا بالتعبيرية ووصولاً إلى طراز الباوهاوس الذى تميز بوعيه بالتقاليد الحرفية للعصور الوسطى الألمانية والمرتبطة بتنظيم دراسى. وفى النهاية يأتى مثال على قوة الاندماج المميزة لمؤسسة ألمانية، وهو ما يشبه تلك التى نشأت وهى تحمل ملامح بلاط الأمراء فى عصر المانيرية والباروك: حيث ظل الفنانون داخل البلاد وخارجها يتقلون فيما بين فايمر وديساو ويعملون ضمن طراز "دولى" وجد صدى كبيرًا على مستوى واسع فى المقابل. فالفن الألماني كان يعنى دائماً التواصل وتبادل الأفكار وأفرز لذلك أشكالاً جريئة فى أماكن أخرى مقرونة بالطرز المتطورة. وأخيراً: فإن الفن الألماني كان يعد قديماً سلعة محببة للتصدير. وهو ما ينطبق على فن النحت وفى المقام الأول على الفن التشكيلى، حيث ظلت مدن الجنوب الألماني منذ ١٥٠٠ وحتى ١٨٠٠ تعج بأعمال الحفر والنقش والدق وصب الفخار والتراكيب، وكافة الفنون التى عرفتها الأرض. كما كانت الخزانات الفنية الألمانية والساعات والأوعية والأواني الذهبية والفضية إلى جانب أبريق أدوات الحلاقة المصنوعة من الفخار تشكل أفضل سلع التصدير. وكانت تعد من أحب الأدوات التى تعطى بلاط القصور الأوروبية طابعها، مثل المجموعات الفنية من العصور القديمة أو مختارات حياة الطراز الهولندى.



كنيسة كولونيا الكاتدرائية، فى الأمام أسقف متحف لودفيج

ويتعين علينا وضع هذه الدرجات المختلفة والفروق الإقليمية نصب الأعين دائماً عند التحليل وذلك لإعادة وضع العمل الفني فى سياق الفن "الألماني" أو "الدولى" أو بالأحرى "الأوروبى" كل على حدة. ويتبقى لحدس القراء تلك المتعة الكامنة فى كونهم يتبعون الآثار الموضوعية بتدبير شديد أو إذا أردنا التعبير بدقة أكثر فهم يتبعون نظريات الكتاب أو لعلهم يحمون هذه الآثار أو يطرحونها جانباً.

الفن الكارولنجي ٧٥٠-٩٠٠

٧٣٢ هزم كارل مارتل Karl Martell

العرب في معركة تورس وبويتيرس

٧٤٧-٧٤٨ أعاد الأسقف

بونيفاتيوس Bonifatius تنظيم كنيسة

الإمبراطورية الفرنكيشية.

٧٥١-٧٦٨ انفرد بيبين Pippin وحده

بحكم الإمبراطورية الفرنكيشية.

٧٦٨-٧٧٤ فترة حكم كارل الأكبر Karl

des Großen (شارلمان)

٧٧٣-٧٧٤ غزو إمبراطورية

الننوباردين.

٨٠٠ تتويج كارل في روما ليصبح

إمبراطوراً.

٨٤٣ معاهدة فيردون، تقسيم الإمبراطورية

الكارولنجية إلى ثلاثة أجزاء.

٨٧٠ معاهدة ميرسن، حل الإمبراطورية

الوسطى.

٩٠٠-٩١١ لودفيج الطفل Ludwig das

Kind، آخر ملوك الكارولنجيين.

الأب ليو الثالث Leo III يتوج كارل

العظيم في ليلة عيد الميلاد عام ٨٠٠

كقيصر روماني. الرسم يعود للقرن التاسع

(تفاصيل).

أسس بيبين (Pippin حوالي ٧١٥-٧٦٨) المملكة الفرنكيشية على أنقاض الإمبراطورية الرومانية العظمى عندما سعى إلى عقد تحالف مع أسقف روما، البابا، الذي كانت سلطته الدينية الكنسية لم تترسخ بعد. وقد ظل المبشرون الأيرلنديون-الاسكتلنديون ينشرون الديانة المسيحية في أقاصى البلاد منذ قرون، وشعروا باستقلالهم عن روما. إلا أن الأسقف بونيفاتيوس ظل يدفع عملية التبشير التي تحمل دلائل الكاثوليكية الرومانية بالتعاون الوثيق مع البابا والملك في مواجهة الرهبان الأيرلنديين. وهكذا قام عامودا سلطة الحكم في العصور الوسطى؛ ولاسيما المملكة الدنيوية وسلطة الحكم الديني للأساقفة. كما قوى تأسيس مناطق نفوذ الرهبان في فولدا، وإيرفورت، وفورتسبورج، وريجنسبورج، من مجالات التأثير السياسي أمام منطقة ساكسونيا التي كانت لا تزال وثنية آنذاك.

وكانت أولى الكنائس الحجرية قد بنيت على غرار بازيليكات روما المسيحية المبكرة ويجدر اعتبارها بمثابة إشارة لحساب جديد للزمن في المستوطنات الواقعة شرقي نهر الراين التي تتشابه منازلها الخشبية مع تلك التي وصفها تاسيتوس Tacitus في عصر الإمبراطورية الرومانية. بالرغم من أن الشواهد التصويرية لتلك المرحلة المبكرة لا تزال محدودة إلا أن التوابيت وخزانات الهياكل تشير إلى بداية التشبه بالموتيفات القديمة والتخلص من الزخارف الكلتيّة-الجرمانية التي ظلت تسود المخطوطات في بدايات عصر الكارولنجيين. وقد ظهرت بوادر اتجاه بيبين "إحياء الإمبراطورية الرومانية" وتجديدها في ظل حكم الكارولنجيين وهو الأمر الذي نفذه كارل الأكبر Karl der Große (حكم من ٧٦٨-٨١٤) على الصعيدين السياسي والثقافي: سياسياً حين توجه البابا قيصراً في عشية أعياد ميلاد عام ٨٠٠ ميلادية في روما؛ وثقافياً من خلال إعادة بناء الفن الروماني القديم في كافة المجالات. إلا أنه لم يكن بالإمكان الحديث عن "إعادة بعث" الحضارة الرومانية، حيث ترجع نهاية الإمبراطورية الرومانية إلى أربعمائة (٤٠٠) عام مضت إذا كنا نعتبر أن بداية عصر النهضة كانت حوالي عام ١٦٠٠.



وبالرغم من ذلك كانت شواهد الفن الرومانى متوافرة بكثرة خاصة فى المدن الكبرى والرومانية القديمة مثل تريير Trier، وكولونيا Köln، وماينتس Mainz وريجنسبورج Regensburg. حيث نشاهد بقايا منشآت عيون ماء ساخنة تضم حمامات وغرف اغتسال ذات زخارف، بالإضافة إلى بوابات المدينة والمباني الحكومية والمنازل السكنية. وقد نشأت حياة جديدة فى أطلال المدن وإن كانت ذات مستوى متواضع بالنسبة لمعظم الناس. وقد وصف المؤرخ الفنى هاينريش كلوتس Heinrich Klotz بشكل رائع متخذاً مدينة تريير كمثال كيف أن الشوارع رومانية الطراز ذات الزوايا المستقيمة والتي بنيت فى القرى لم تلق استحسان السكان، حتى إنهم بنوا لأنفسهم طرقاً أكثر قصرًا تشبه مدقات الدواب بين تكتلات المباني، تلك الطرق التى شكلت نواة شبكة الشوارع فى العصور

الوسطى.



مدينة آخن، الكنيسة الكبيرة، أبرشية القصر السابقة، حوالي عام ٧٩٥ - ٨٠٥، منظر داخلي.

كانت الفتحات العالية ذات الأعمدة بداخلها تقتبس كثيرًا فى العصور الوسطى عندما كان الأمر يتعلق بإظهار مواصفات القيصر فى البناء. يرجع ديكور الحائط غالبًا إلى القرن التاسع عشر، كما ترجع المصابيح للعصر الشتاوى.

العمارة

تعد البقايا القليلة المتبقية من العمارة الكارولنجية مهمة جدا حيث طبق فيها

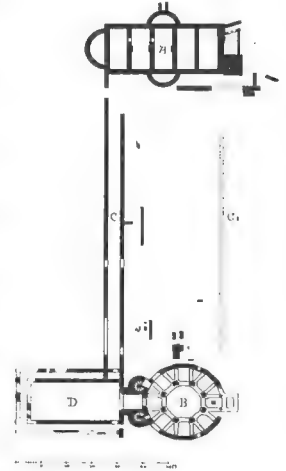
المعماريون من خلال جهودهم لإحياء فن العمارة القديم والمسيحي المبكر كافة الطرز المختلفة، وقدموا بذلك نماذج معمارية إلى عصر الرومانسكية من القرن العاشر حتى القرن الثانى عشر. وكان الطراز الرئيسى السائد لبناء الكنائس هو طراز الكنيسة البسيطة ذات القاعة الكبرى، والذي كان عادة ينفذ باستخدام الخشب ويحتويه مبنى للجوقة على شكل مستطيل.

وقد اكتشفت أثناء الحفر بقايا لبعض هذه الكنائس إلا أن أيا منها لم يكتب له البقاء. كذلك لم يكن في الإمكان سوى التحقق أثريا من بقايا كاتدرائية فولدا (Fulda من ٧٤٤) ضمن المنشآت التي تعد اليوم من آثار عصر الباروك. وفي مرحلة تالية للبناء تم استكمال بازيليك الأعمدة هناك على غرار كاتدرائية القديس بطرس القديمة وبازيليك لاتيран في روما بإلحاق مبنى أفقى ضخم له بروز؛ حيث كان مقدراً لفولدا أن تلعب دور روما الجديدة في الشمال. ولم يتبق سوى بازيليكات الأعمدة الحجرية لأينهاردت في مدينة شتاينباخ Steinbach الكائنة في غابة الأودن (٨١٥-٨٢٧) وفي مدينة سيليجن Seligenstadt بمقاطعة هيسين (٨٣٠-٨٣٦) إلى جانب بعض المباني متواضعة الأهمية.

مدينة آخن ، بلاط القيصر، حوالي عام ٧٩٥ - ٨٠٥، إعادة بناء المسقط الأفقى على نسق جورج دهبو .

تم ربط البناء الملكي (في الأعلى) وردهة استقبال كارل بكنيسة القصر (في الأسفل ناحية اليمين) عن طريق ممر.

رأى كارل في بناء القصور الصغيرة أو الاستراحات المعروفة باسم "بفالس" Pfalz في كل من مدينة آخن Aachen وإنجلهايم Ingelheim مهمة رئيسية (وكلمة بفالس مشتقة من الكلمة اللاتينية Palatium أى قصر على غرار تل قصور القيصر في روما) وقد تنوعت المرافق فيما بين تجمعات للمباني على الطراز الرومانى لعمارة القصور والعيون الساخنة. ويعد بناء أبرشية القصر في آخن هو قمة إبداعات هذه الفترة، وكانت عبارة عن قاعة لها ست عشرة زاوية من الخارج وثمانى زوايا من الداخل تقضى في الدور الأرضى إلى شرفة لها قباب مستديرة وفي الدور العلوى إلى بواب ذات طابقين. وقد بنيت الأبرشية على غرار الكنائس المستديرة في رافينا والقسطنطينية. وفي غمرة إعادة تراكيب العصور القديمة جلب كارل أعمدة رومانية أصلية إلى مدينة آخن. وقد كان وضع التاج الملكى أعلى المدخل، أى في مواجهة المذبح أمراً مهماً جداً بالنسبة لاستخدام أبرشية القصر في الطقوس الدينية. ويعد هذا تحولاً جوهرياً إلى مباني عصر الأنثيكة المتأخرة مثل القاعة الرئيسية لقصر ترير أو بازيليك كونستانتين في روما ، حيث كان القيصر يتخذ مكانه في القبة الرئيسية.





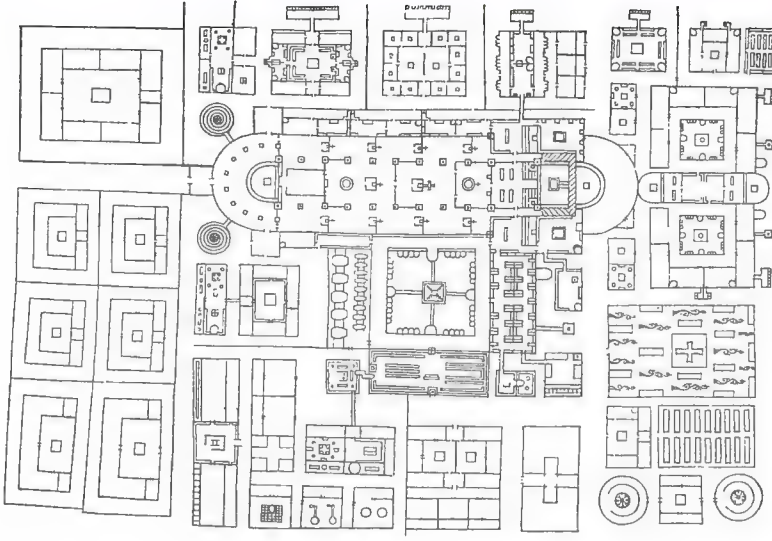
كورفي، كنيسة الدير، المبنى الغربي، حوالي عام ٨٧٣ - ٨٨٥، منظر داخلي.

دير لورش، بوابة الردهة، ٧٧٦ - ٧٧٤، منظر خارجي (بالتفاصيل).

يرجع ديكور بوابة ردهة لورش إلى أشكال زخرفة العصور القديمة المتأخرة مثل أنصاف الأعمدة الكورينثية والدعائم الإيونية. كانت الزخارف البيضاء والحمراء تبنى اقتداءً بكسوة الحائط في البيوت الرومانية، والتي كانت أطلالها باقية في فرنسا القديمة حوالي عام ٨٠٠.

قد ظل هذا الموقع محفوظاً سواء في الطقوس المسيحية أو عبادة الأوثان، حيث يتربع القيصر على العرش بوصفه القطب الديوي المقابل في أقصى الأماكن بعداً عن المذبح ولكن في موقع أعلى طابقاً. ويعتبر الفصل الذي تم في آخن بين حضور القيصر والضحية المقدمة من رجال الدين هو أساس فكرة المبنى الغربي، وهو ذلك المبنى العرضي المنفصل والمخصص للعبادة خارج الأبرشية ذاتها فضلاً عن كونه شبيهاً بالقلاع، وهو ما يتضح في أبرشية كورفي (Corvey) (٨٧٣-٨٨٥)، حيث يتربع الملك هنا أيضاً على العرش في الطابق العلوي لإحدى القاعات الفخمة التي تؤدي إلى صحن الكنيسة. وظلت آخن تذكر على مدى العصور الوسطى بوصفها فكرة بناء وتشديد كلما كان هناك حديث عن أحقية القيصر. كما هو الحال في المحراب الغربي لكنيسة إسن - Essen (حوالي ١٠٠٠) والذي يبدو مثل قطعة من أبرشية القصر، وحظي بسبب إضافة جزء من العمارة الكارولنجية بسكنى المؤسسة النسائية الأوتونية المهمة وأصبح مقرراً من القيصر (هناك نسخة مصغرة منه كذلك في الكنيسة المستديرة الحديثة نوعاً ما في أوتمارسهايم Ottmarsheim بمنطقة الإلزاس). وقد ظلت فكرة أبرشية القصر بكافة مشتملاتها السياسية باقية بوصفها نموذجاً معمارياً حتى في المباني التي شيدت على الطراز الجوطي مثل كنيسة ليبفراون Liebfrauen بمدينة تريير Trier أو كنيسة دير كارلسهوف في براج (١٢٥٠). ويمكن دراسة الزخارف الكارولنجية أفضل ما يكون في مبنى البرج الكائن بدير لورش Lorsch (٧٦٧-٧٧٤) الذي كان يستغل كمكتبة ويمثل مثل قوس النصر بداية "طريق الانتصار" "Via Triumphalis" الذي يفضى إلى كل القديسين بكنيسة الدير عبر تتابعات محورية من الأبنية الأمامية.





خريطة دير القديس جالن ،
حوالى عام ٨٢٠ ، رسم لاحق للمسقط
الأفقى .
يقع الممر المتقاطع فى جنوب كنيسة
الدير ، و تحيط به صوامع عزلة
الرهبان . كما تتواجد حولها أماكن
لتناول الطعام ونزل للضيوف وذلك
تبعاً للوظائف . وبهذا فقد كان المسقط
الأفقى يعد شقاً أساسياً بالنسبة
لجميع أديرة العصور الوسطى
المتأخرة .

ترسخ النمط الرئيسى لدير الرهبان الغربى بتصميمى الدير المخطط لبنائه على
جزيرة رايشناو للقديس جالن St. Gallen (حوالى ٨٢٠) . ولا تعد تلك القصاصة
المرسومة على الجلد لدير القديس جالن تعبيراً عن القدرات العقلانية للتجريدية فى
المقام الأخير . فلأول مرة منذ العصور
القديمة توثق هكذا فكرة لمبنى بالرسم
البيانى .

فنون النحت والتصوير

ثار الجدل بين العلماء فيما إذا كان
هناك فن للنحت فى العصر الكارولنجي أم
لا . إلا أن الشواهد فى هذا الصدد محدودة
على أية حال ، ولا تتعدى بعض التوابيت
وخزانات المذابح وتمثالاً لكارل الأكبر فى



دير موستاير Mustair (القرن التاسع) ، وربما تلك التماثيل المصنوعة من الجبس
والمحتفظة بحالتها على أكمل وجه ، وهى تنسب إلى مدينة سيفيدال بشمال إيطاليا ،
ولكنها كانت تفسر سابقاً على أنها من أعمال اللومبارديين .

إنجيل لورش ، غلاف ، حوالى عام
٨١٠ ، من العاج ، مدينة لندن ، متحف
فيكتوريا وألبرت .
ترجع ملابس الشخصيات والزخرفة
وعمارة الصورة إلى فنون عاى العصور
القديمة المتأخرة و العصر البيزنطى .



ظلت بعض رسوم الحائط باقية في شكل سلسلة ضخمة في جرابوبندن ، حيث عثر عليها بمحض الصدفة في إحدى الكنائس التي أمر كارل الأكبر بتشييدها في موستايير. وقد كست تلك الرسوم التقوسات الثلاثة وأجزاء من الحوائط الجانبية كما لو كانت بساطاً، بل إنها لازالت تتمتع بنفس قوة إضاءة الألوان وبريقها. وكما هو الحال في فن تصوير الكتب تبعث هنا أيضاً تلك الحركة وذلك الثراء في التصوير الفراغى للشخوص الفردية والاستخدام الدقيق للقطع المعمارية ذات الطابع الأثرى من أجل تحديد المشاهد والأشخاص داخل المساحات ووضعها في إطار.

وكانت أكبر إنجازات كارل الحضارية هي إدخال الكتابة بالخطوط الصغيرة والدقيقة التي أعادت تشكيل نوع من الكتابة الرومانية القديمة واستخدامها في أغراض الكتابة المعتادة، ولا زالت تتواجد حتى الآن في طباعة الكتب. وتندرج المخطوطات المزخرفة والمدونة في بلاط الإمبراطور كارل ومدارس لوترنجن ضمن أثنى موروثات الحضارة الأوروبية. هذا ولم يتبع رسامو الكتب طرازاً واحداً، ولكنهم ابتدعوا طرقاً للتصوير بحسب تصورات غاية في الفردية. إلا أنهم اشتركوا جميعاً في العودة إلى نماذج العصور القديمة وفي تخلصهم من زخارف العصر الجرماني-الكلتي، حيث حلت محلها النماذج الزخرفية الرومانية.

لذا نجد المخترعات التصويرية العريضة واسعة الانتشار؛ فهي تمتد عبر هؤلاء الإنجليين ممن خطوا الكتاب المقدس الكائن في حجرة النفائس والكنوز بمدينة آخن، الذي يتميز بخفته وسهولته الانطباعية، وتمتد كذلك عبر الإنجليين الذين سطوروا كتاب التتويج المقدس (كلاهما حوالي عام ٨٠٠)، الذي تميز بالضخامة والتطوير بجرأة في تدريجات الألوان الدقيقة. حتى بلغت الممنمات الرسمية المثبتة إحصائياً والخاصة بأناجيل أديرة إدا ولورش. إلا أن الرسومات المصورة لكتاب مزامير أوتريشت (حوالي عام ٨٣٠) تعد نوعاً من الاستثناء، حيث تعطى تلك الرموز والرسومات المخطوطة بالفضة الانطباع كما لو كانت تعليقات على النص نقشت في عجالة وتبرهن كذلك على جرأة الوثيق لفن التصوير القديم.

إنجيل حجرة النفائس- والكنوز، الإنجليون الأربعة (مقطع)، حوالي عام ٨٠٠ ، تصوير على رقائق جلدية ، مدينة آخن، حجرة نفائس الكنيسة الكاتدرائية

تذكرنا تلك الصورة الصغيرة بسلاسة فن التصوير البيومياني على الحائط. كما يصور كتاب الإنجيل الفلاسفة القدماء كقديسين للصور الوسطى. وفي واقعية تدعو للدهشة يظهر تصوير الحيوانات.

العصر الرومانسكى ٩٠٠ - ١٢٣٠

بتوقيع اتفاقية فردون عام ٨٤٣ تم تقسيم الإمبراطورية الكارولنجية إلى ثلاثة أقسام. حيث اختفت المملكة الوسطى من الخريطة بسرعة شديدة. وكانت المملكة الغربية، التى تضم أغلب أراضى المملكة الفرنكيشية ونواة فرنسا الحالية تتميز بحدود جغرافية واضحة. أما الجزء الشرقى فقد حاز التتويج الإمبراطورى، ولكنه أصبح الجبهة الجغرافية السياسية أمام ساكسونيا الثائرة فيما بعد، وكان فى الوقت ذاته حصناً ضد هجمات السلافيين. وبعد وفاة آخر حكام الكارولنجيين حصل أول حكام ساكسونيا، هاينريش الأول Heinrich I. على تاج الملك بالانتخاب. وقد استند عرشه على الدوقيات الخمس الأساسية وهى: ساكسونيا، بافاريا، فرانكن، شوابن، لوترينجن من جهة، كما اعتمد من جهة أخرى على القساوسة الكاثوليك الأقوياء. وبهذا فقد تحدد مبدأ تشكيل القيصرية حتى نهاية الإمبراطورية الرومانية المقدسة عام ١٨٠٦ كالتالى: يتم اختيار الملك من قبل نواة من الأمراء الإقليميين إلى جانب أهم رجال الدين. حتى حدد "المرسوم الذهبى" لعام ١٣٥٦ فى النهاية شكل عملية الانتخاب، حيث كان انتخاب الملك والقيصر الألمانى يتوقف على رأى سبعة أمراء (أربعة علمانيين وثلاثة من رجال الدين). كان هؤلاء يشاركون الحاكم سلطته دون أن تكون لهم قوة ذاتية إقليمية على منطقة محددة ودون أن يكون لهم مقر حكم ثابت، ولكنهم كانوا يدعون أنهم قوة سياسية مقابلة. لقد استطاع القياصرة

أن يسببوا الحرج للإقطاعيين المستقلين عنهم ببراعة فى عصرى الأوتونيين والزالين. بل إن انتخابات البابوية أصبحت تحت سيطرتهم، كما أنهم شغلوا كراسى الأساقفة بالطبع بأشخاص محل ثقة شديدة. وإلى جانب القيصر كان هناك فى المقام الأول أساقفة داعمون للفنون مثل جيرو فى كولونيا Gero، وفرنفارد فى هيلدزهايم Bernward و بوبو فى تريير Poppo.



٩١٩ تتويج هاينريش الأول Heinrich I.
كأول ملك لساكسونيا
٩٣٦ - ٩٧٣ فترة حكم أوتو الأول Otto I.
الأكبر
٩٥٥ الانتصار على المجرىين فى معركة ليخفيلد
٩٦٢ تتويج أوتو قيصرًا فى روما
٩٧٣ - ٩٨٣ أوتو الثانى Otto II.
٩٨٣ - ١٠٠٢ أوتو الثالث Otto III.
١٠٠٢ - ١٠٢٤ هاينريش الثانى Hein-
rich II.
١٠٠٧ إنشاء أسقفية بامبرج، تبشير
سلافى الماين
١٠٢٤ - ١٠٣٩ كونراد الثانى Konrad II.
١٠٣٢ ضم بورجوندى للإمبراطورية
١٠٣٩ - ١٠٥٦ هاينريش الثالث
Heinrich III.
١٠٤٦ زينهوف فون شوترى Sznode Von
Sutri، قمة سلطة القيصر فى مواجهة
البابا
١٠٥٦ - ١١٠٦ هاينريش الرابع
Heinrich IV.
١٠٧٣ - ١٠٨٥ البابا جريجور السابع
Papst Gregor VII.
١٠٧٧ ذهب هاينريش الرابع إلى كانوسا
١١٠٣ نشر السلام فى ماينتس Mainz.
أصبح اليهود تحت حماية القيصر
١١٢٢ اتفاقية فورم، تنازل القيصر عن
تعيين الأساقفة
١١٥٢ - ١١٩٠ فريدريش الأول فون
هوهنشتاوفن Friedrich I. von
Hohenstaufen، الشهير بفريدريش
بارباروسا
١١٧٨ - ١١٨٠ محاكمة هاينريش دير لوت
١١٨٨ مجلس فورم النيابى، خروج
فريدريش الأول للمشاركة فى الحروب
الصليبية
شاهد قبر رئيس الأساقفة زيجفريد فون
إيشتاين الثالث، بعد عام ١٢٤٩. مدينة
ماينتس، الكنيسة الكاتدرائية.



يصور الكتاب المقدس الشهير لأوتو الثالث Otto III. المفهوم الذاتى للقيصر الذى لا نزاع فيه وهو فى أوج عظمته: روما وجاليا وجيرمانيا وسكلافينيا (بلد السلافيين) يبايعون الملك، أما أوتو نفسه فيفوق التابعين الخاضعين له طولاً وهو جالس على عرشه: وترى على اليمين الأمراء ممسكين بالسيوف والدروع كدليل على القوة العسكرية وعلى اليسار اثنين من الأحرار. وهناك اثنان من رؤوس الأسود المشكلة فى زاويتي مقعد كرسى العرش لتهديد الإقطاعيين وإبعادهم.

و فى نهاية فترة حكم القيصر، تحديداً فى عصر أسرة هوهنشتاوفر تغير الموقف بشكل جذرى. ففى تلك الأثناء حدث خلاف حول أحقية تقليد الأساقفة ورؤساء الأديرة من قبل جهة دنيوية أو دينية. وقد قضى على قوة أسرة الزالينين وهوهنشتاوفر حول أحقيتهم، بالإضافة إلى ذلك فقد قوى هذا النزاع من شوكة الأمراء الذين يتطلعون إلى الاستقلالية. كان ذهاب هاينريش الرابع Heinrich IV. إلى

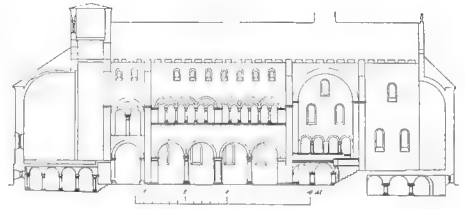
كانوسا* (٧٧٠١) يمثل انقلاباً فى علاقة القيصر بالبابا. إذ تطور الصراع بين القيصر فريدرش بارباروسا Friedrich Barbarossa والذئب الصغير القوى هاينريش ديرلوفه (الأسد) Heinrich der Löwe إلى صراع على السياسة والحكم. حتى أن شاهد قبر كبير أساقفة ماينتس زيغفريد الثالث Siegfried III. يظهر بوضوح مدى فقدان الملك الألماني لقوته، فقد توج الأمير القسيس كلا من هاينريش راسبه Heinrich Raspe وفيلهيلم فون هولاند Wilhelm von Holland المعارضين لحكم القيصر فريدرش الثانى فون هوهنشتاوفر واللذين كانا يلزامانه كعرائس الماريونيت الصغيرة.

* كانوسا هى قلعة فى شمال عفا فيها البابا جريجور السابع Gregor VII. عن الملك هاينريش الرابع عام 1077 ورفع عنه حرمان الكنيسة وهكذا عاد الملك بعد إدلالة الشخصى لىتمتع بحرية التصرف السياسى (المترجمة).

ارتبط الفن الرومانسكى ارتباطاً وثيقاً بشخصيات القياصرة. ولذلك يذكر تاريخ الفن أعمال الأوتونيين والزاليين والشتاوفيين. فالأمر إذاً أقرب ما يكون إلى سؤال علمى؛ حول إمكانية اعتبار الفن الأوتونى فناً سابقاً للفن الرومانسكى. حيث إن هناك مؤرخين فنيين آخرين يعتبرون الحقبة ما بين حوالى عام ٩٧٠ وعام ١١٠٠ حقبة "الفن الأوتونى".

فن العمارة

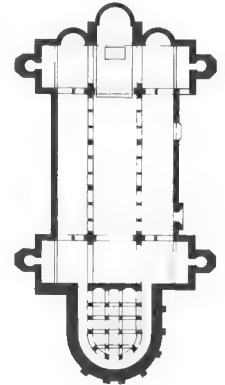
تعد كنيسة جيرنروده الأسقفية الواقعة على حافة جبال الهارتس نموذجاً لفن البناء فى العصر الأوتونى المتقدم (بدأ بناؤها ١٦٩) ، وهى بازيليك ذات رواق علوى تصطف أجزاؤه المنفردة بعضها بجانب البعض

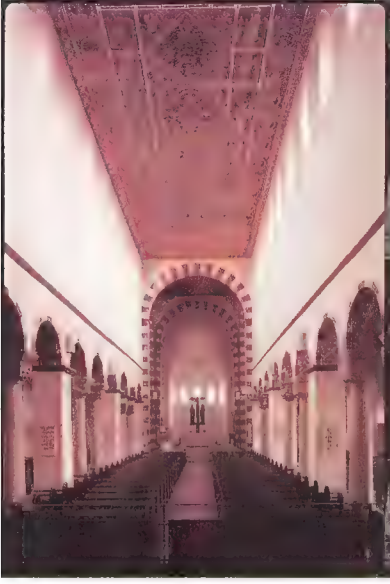


(مدينة) جيرنوده ، كنيسة القديس سيرياكوس، بدأ العمل فيها عام ٩٦١ ، مقطع طولى .

كما أصبح التغيير المتناغم بين الأعمدة والدعائم علامة مميزة للكثير من كنائس ساكسونيا السفلى. وفى وقت لاحق تم الاستغناء عن الأروقة العلوية فى كنيسة الراهبات والتي كان يمكن أن تكون لها أيضا وظيفة دينية. وقد بقى الجزء الغربى من كنيسة القديس بانتاليون الأوتونية فى كولونيا (٩٨٤ - ١٠٠٠) ، والذي كان يتبع النماذج الكارولنجية فى النسب الواضحة فى وضع القباب ولكنها فى الوقت نفسه تتأثر بروح العظمة الإمبراطورية الجديدة. وقد أفرزت العلاقة الوطيدة بالقصر فى قسطنطينية- والتي تم التمهيد لها بزواج القيصر أوتو الثانى Otto II من ابنة أخ القيصر البيزنطى تيوفانو Theophanu - أفرزت لألمانيا ذلك البناء المركزى الرائع بمدينة بادربورن Paderborn والمتمثل فى أبرشية بارتولومويز (١٠١٧).

(مدينة) هيلدسهايم، كنيسة القديس ميشائيل، مسقط أفقى .





(مدينة) هيلدسهيلم . كنيسة القديس
ميشائيل، ١٠١٠ - ١٠٣٣، منظر داخلى
ناحية الغرب.

من الممكن أن يكون تبادل الألوان بين
الأحمر والأبيض فى القباب مقتبساً من
المساجد العربية فى جنوب إسبانيا،
ولاسيما مسجد قرطبة .

مدينة ليمبورج على نهر الهاردت، كنيسة
الدير البينديكتية، ١٠٢٥ - ١٠٤٥، رسم
لقطع عرضى .

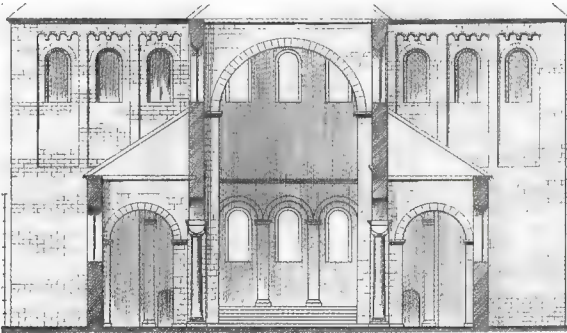
تجلت فى هيلدسهيلم طريقة البناء الكلاسيكى للعصر الرومانسكى
الألمانى المتقدم ، ولا سيما فى كنيسة القديس ميشائيل (١٠١٠ - ١٠٣٣)
تحت رئاسة الأسقف برنفارد . كما تعد كنيسة جوتسبورج ذات الأبراج
الأربعة بازيليكية ذات محرابين. أما فى المربع المخصص لبناء صحن
الكنيسة، فقد تم إحلال القباب الضخمة بدلاً من الصحن المتقاطعة على
هيئة الصليب والصحن العادية. وقد كسر إيقاع العامودين مع الدعامة
الواحدة الرتابة فى تكوين الصحن وخلق نوعاً من التقسيم فى القباب.
وعلى عكس كنيسة جرنروده Gernrode تبهرننا النسب الواثقة التى تعتمد
على أبعاد المربع الذى تبنى فيه الصحن. فكل الأجزاء تعد أجسام بلورية
قائمة بذاتها وتعتمد على بعضها البعض فى هذا العمل الذى يعد من روائع

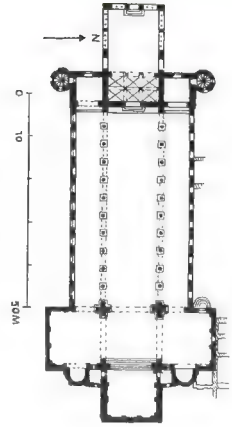
أعمال الفن الرومانسكى الأوروبى. وقد كان بناء هيلدسهيلم أيضاً نموذجاً يحتذى لما
بعده فى إدخال تيجان الأعمدة المكعبة، والتى كانت تربط بين الأعمدة والحائط الكائن
بجوارها بشكل نموذجى، كما تجلت فيها ظاهرة التحميل والثقل. ونقلًا عن البوابة
السوداء الرومانية فى ترير أصبحت تلك الظاهرة جزءاً أساسياً فى البناء
الرومانسكى الألمانى، مما يميزه بشكل جوهري عن المباني الفرنسية والإسبانية. ولم
يظهر بعد ذلك تقليد محدد لفن نحت تيجان الأعمدة فى ألمانيا.

وفى القرون التالية وحتى عام ١٠٨٠ ظهرت سلسلة من المباني التى تتميز

من ناحية بتشابك قوى لأجزائها، وتتبع من ناحية أخرى
طرقاً جديدة فى أشكال المساقط وفى أسلوب بناء
القباب.

وكانت كنيسة دير مدينة ليمبورج الكائنة على نهر
الهاردت ذات السقف الخشبي (١٠٢٥ - ١٠٤٥) مكوناً
أساسياً فى تلك العملية، حيث تترك أطلالها انطباعاً
بأنها لا تزال تحتفظ بقيمتها الأصلية.





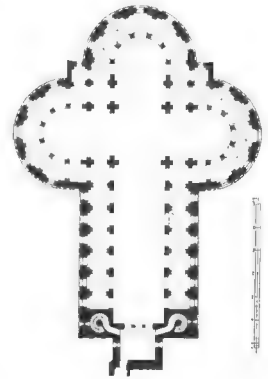
ليمبورج على نهر الهاردت، مسقط رأسي

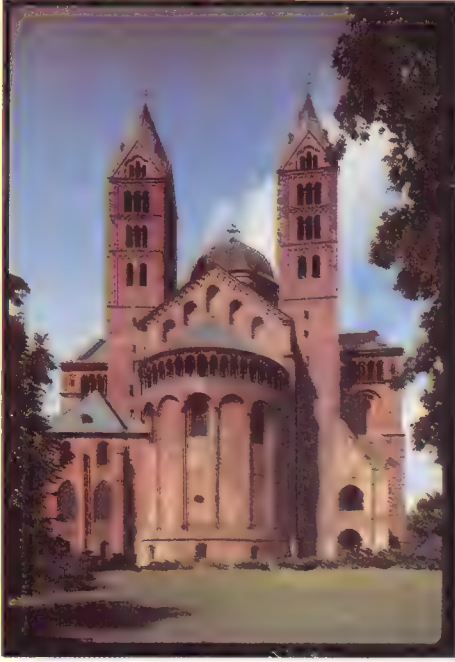
ولأول مرة في فن عمارة العصور الوسطى يشيد بناء يستند بقوة على نموذج معياري للمربعات الناتجة عن تقاطع الصحن الطولى بالصحن الأفقى، والذي يصل التنظيم فيه إلى درجة جعلت هناك تقارباً بين أحجام النوافذ في حوائط الصحن الكبير والأجنحة. وقد قسم المهندس المعماري حوائط المحراب في مبادرة باستخدام بواك فاصلة مصنوعة من بروز حائطى يستخدم في التقسيم (عامود بارز من الحائط)، والتي جعلت الحائط المستوى نموذجاً أساسياً. وقد سبقت كنيسة ليمبورج عصرها في هندسة البناء التي كانت شعبيتها ليست بالكبيرة في ذلك الوقت، كذلك الحال بالنسبة للفكرة المجردة التي يقوم عليها البناء، وهو الأمر الذي استمر حتى عصر النهضة الفلورنسى، حين أسس المهندس المعماري فيليبو برونيليشى Filippo Brunelleschi كنيسة القديس لورينزو (ابتداء من ١٤٤٢)، والتي استخدم في بنائها مبادئ مشابهة جداً.

وفى المقابل فقد نقلت منشأة الدور المتقاطعة الرائعة والمتمثلة في كنيسة باد هيرسفيلد Bad Hersfeld (ابتداءً من عام ١٠٤٨) النموذج الكارولنجي لكنيسة فولدا الكاتدرائية في لغة الأشكال الرومانسكية، بينما استند فن العمارة بكنيسة ترير الكاتدرائية على بناء بازيليكية العصر المسيحي المتقدم. كما أدخلت الواجهة الغربية الموسعة (١٠٢٨ - ١٠٧٤) استخدام الشرفة المصنوعة من البواكى المفضلة في ذلك الوقت، واعتمدت في صنع الأبراج التي تتخذ شكل بوابات كذلك في مقاسات البناء والزخارف على آثار العاصمة الرومانية السابقة، ولكنها اعتمدت في المقام الأول على نموذج البوابة السوداء Porta Negra.

ساق بناء كنيسة القديسة ماريا في الكاييتول (ابتداء من ١٠٤٠ - ١٠٥٠) المبرر لإنشاء كنيسة دراكونشن التي تعد علامة مميزة لمنطقة الراين-ماس، وهى كنيسة دير تقع في مساحة ضيقة من أراضى الإمبراطورية، يبرهن ارتفاع الطابق العلوى للجناح الغربى بها على كونها اقتباساً من آخن. أما عن كيفية الوصول إلى صنع المحراب ذى القباب الثلاث، وهو الأمر الذى كان معتاداً في كولونيا حتى العصر الرومانسكى المتأخر في حوالى ١٢٢٠، فهو ما لم يتم شرحه بشكل واف. ويمكن أن تكون أفكار البناء النابعة من آسيا الصغرى أو سوريا قد وصلت عبر الوساطة البيزنطية إلى ضفاف نهر الراين. وقد ساهمت الأعمدة وأنصاف الأعمدة البارزة من الحائط بقوة في المنظر الخارجى الرائع. حتى أصبح من النموذجى للمبانى اللاحقة في كولونيا وجود "الشرفة القزمة"، وهى سلسلة من البواكى ذات تأثير زخرفى عالٍ، يحتمل أن تكون قد أضيفت للقبة الشرقية بكنيسة ماينتس الكاتدرائية (حوالى ١٠٨٠).

كولونيا، كنيسة القديسة ماريا في كاييتول، منذ ١٠٤٠/١٠٥٠، مسقط رأسى.





تكمّن شهرة كنيسة القديسة ماريا فى الكابيتول فى سرداب الكنيسة الرحب، والذي لا يفوقه فى الكبر إلا البناء الضخم بكنيسة شباير الكاتدرائية، والمشيّدة على غرار كنيسة البلاط بأخن، ذلك المبنى الألماني الشهير فى العصور الوسطى، والذي بلغت شهرته فرنسا وإيطاليا. كانت كنيسة شباير هى البناء الذى أثبت به قيصر الزالينين تفوقه على البابا، ولاسيما بسبب كبر حجمه (إذ يبلغ طوله ١٢٣ متراً) وضخامة صورته الخارجية وقبته الهائلة وفقاً للنسب المتبعة فى ذلك الوقت.

ولم يكن الأمر يتعلق فى هذه الحالة سوى بالتفوق على البازيليكا القسطنطينية بروما، ولا سيما بخلق أسلوب جديد تماماً. وفى المرحلة البنائية الأولى (١٠٣٠ - ١٠٦١) لم يكن وجود

شباير ، الكنيسة الكاتدرائية، حوالى ١٠٣٠ - ١١١٠ ، الناحية الشرقية، منظر خارجى يجسد البناء الخارجى لشباير بشكل ضخّم مدينة القدس السماوية. لايد من أن هذا البناء الضخم يثّ خشوعاً كبيراً فى نفوس المعاصرين.

قباب فى صحن الكنيسة الأوسط فى الحساب، حتى أدخلت أولى القباب المتقاطعة فى فن البناء الرومانسكى على الصحن الجانبية.

حيث كان يوجد من قبل فى الأبنية القديمة بالصحن الأوسط ذلك البروز

الحائطى العالى الموجود أمام الأعمدة

الداعمة، والذي أعطى حوائط الصحن

الأوسط نزعة أفقية قوية. وقد نما هذا

الاتجاه فى المرحلة البنائية الثانية

(شباير الثانى. Speyer II. ابتداءً من

١٠٨٢) ليشمل كل ثانى عامود، وذلك

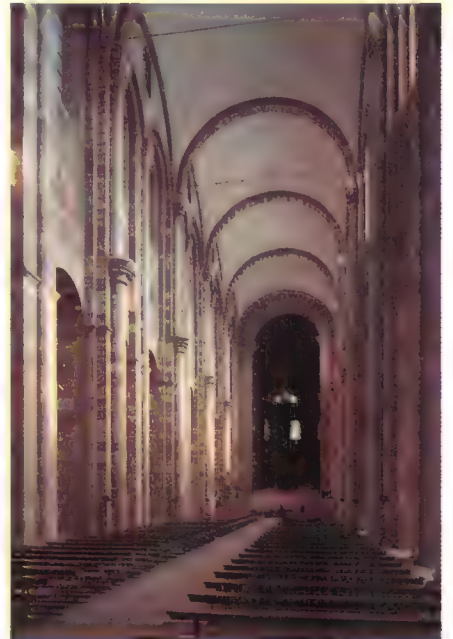
عندما تقرر بناء قبة للصحن الأوسط

أيضاً. وهكذا كان لذلك الصحن أضخم

قبة فى العصر الرومانسكى (إذ يبلغ

طولها ٣٣ متراً).

شباير ، الكنيسة الكاتدرائية، منظر داخلى ناحية الشرق .



إن قباب شبابير المتقاطعة التى ترى وهى تمتد من العمدان البارزة من الحائط وينفصل بعضها عن بعض عن طريق الأقواس ذات الحواف، تمثل النموذج الأساسى للصحن ذى القبة المقسم إلى قوائم، مما يبدو اليوم على أنه شئ مميز لأبنية العصور الوسطى. كما تعد أضرحة قياصرة أسرة الزالبيين هى قمة فن عمارة العصور الوسطى المتقدمة فى ألمانيا. وقد فاقت كاتدرائيات شتراسبورج وكولونيا وأولم لأول مرة تلك الأضرحة الكبيرة. إلا أن شبابير كانت موضع فخر القيصر الألمانى أمام روما، التى انقلبت ضده فيما بعد. وقد أظهر البناء كيفية بلوغ تلك الضخامة باستخدام طريقة بناء ذات معايير متناسقة ومتوازنة تطبق فيها الصناعة اليدوية وتقوم على أساس وحدات قياس مركزية، قلدها الكثيرون وإن كان بمعايير أقل. ولا يضاهاى ذلك البناء بوصفه نموذجًا يحتذى به سوى الكنائس الكاتدرائية الفرنسية فى العصر الجوطى.

جوسلار، بلاط القيصر منذ ١٠٣٠ .
منظر من الشمال

لا شك أن المعاصرين قد تأثروا بشكل مشابه ببناء استراحة القيصر فى جوسلار Goslar والذى كان قياصرة الزالبيين يفضلون الإقامة بها. ورغم التجديد الشامل الذى تم بها فى القرن التاسع عشر والذى جعل أجزاءً منها تفيض بروح عصر الفيلهيلمى التأسيسى، فإن استراحة القيصر لا تزال تعبر لنا اليوم عن ذلك الحق الإمبريالى فى البناء ذى البهو الضخم آنذاك والذى كان يرتبط بكنيسة القصر ذات الطابقين عن طريق الممر ذى البواكى، تلك الكنيسة تعد بناء مركزيا مقتبسًا من نموذج كاتدرائية آخن.

إن الوضع المتقابل وشديد القرب للكنيسة الكاتدرائية واستراحة القيصر كان بالإضافة إلى ذلك يعد دليلًا على الارتباط الوثيق بين العرش والكنيسة فى ظل حكم القيصر الذى كان مسكنه الواقع على منحدر فوق الكنيسة الكاتدرائية له واجهة تعطى منظرًا ذا مجال واسع للرؤية.



وبعد تلك الأعمال الرائعة فى فن العمارة اتجه فن البناء الرومانسكى فى الإمبراطورية الرومانية المقدسة إلى التحفظ، ولو أنه ظل على المستوى الرفيع نفسه. وقد ظهر هذا على سبيل المثال فى المباني التالية لدير هيرساو Hirsau فى الغابة السوداء، ذلك الدير الذى لم يتبق منه شئ يذكر للأسف الشديد، والذى قاد حركة الإصلاح الكلونيستية فى ألمانيا. فمن هنا مروراً بألبيرسباخ Alpirsbach فى الغابة السوداء (حوالى ١١٠٠) وصولاً إلى باولينتسيلا Paullinzella التورينجية (أنشئت عام ١١٢٤)، شيدت بازيليكيات رومانسكية خالصة ذات عمدان ولها سطح مستو، لم تغير كثيراً فى الشكليات الثابتة. كذلك أقيم على الطراز المتحفظ نفسه كل من الدير

البينيديكتى ماريا لاخ (ابتداءً من ١١٩٨)، والبناء التسيسترسينى ذو القباب لدير إيبيرباخ (Eberbach أنشئ فى ١١٨٦)، أو كاتدرائية جورك فى كيرنتن Gurk (بدأ العمل بها فى حوالى ١١٤٠)، وقد تميزت تلك الأبنية بتشكيل بنائى غنى وقاعة سرداب الكنيسة التى تحوى القبور، والتى تتبع النماذج الإيطالية الشمالية. وفى الفن الرومانسكى لمنطقة الراين كان التوسع أكثر فى الواجهات الخارجية مع الاستخدام المتكرر للشرفات القزمية والبواكى الفاصلة وأشكال الأبراج الشديدة التنوع.



صومعة القديس بولس (باولينتسيلا) كنيسة القديس ماريان البندكتينية، افتتحت فى ١١٢٤، منظر داخلى .

وفى ساكسونيا السفلى قاد مهندسو العمارة اللومبارديون الاتجاه إلى فن الزخارف الفخمة فى البناء والقطع المنحوتة التىبقى الكثير منها بحالة جيدة حتى الآن، وقد بقيت المساقط الأفقية والرأسية للمباني ذات القباب مرتبطة بتقاليد النموذج المكتسب فى عصر الزالينين. وقد كان قياصرة أسرة الهوهنشتاوفر وخاصة فريدرش الثانى Friedrich II. يقيمون كثيراً فى إيطاليا، حيث ساد طراز خاص فى الأبنية كذلك فى بناء القلاع بسبب التأثير المتبادل مع تقاليد النورمانيين والبيزنطيين والعرب. ولا توجد آثار كثيرة فى الشمال لفن صقلية وأبوليين المزدهر فى ذلك الوقت. بل ساد المذهب المحافظ، والذى تم تخطيه لأول مرة بسيادة طريقة أشكال الفن الجوطى الفرنسى.

فن النحت:

لم يعرف الفن الرومانسكى الألمانى الكثير من أعمال النحت المجلل للمباني على عكس الحال فى فرنسا وإسبانيا وإيطاليا . حيث لا يسمح فن العمارة باتجاهه إلى التجريد الضخم لنسب المساحات وأجزاء البناء باستخدام الديكور الزخرفى أو أشكال الأشخاص ، كما حدث هذا التطور فى فرنسا إلى حد كبير . وقد بنيت البوابة الغربية لكنيسة شباير الكاتدرائية (حوالى ١٠٣٠) من أقواس متدرجة خلف بعضها البعض مصنوعة من حجر مقطوع معامل بعناية فائقة، وتخلت عن كافة أشكال الزينة الزخرفية . وبقيت البوابات ذات زخارف الأشخاص هى الاستثناء، والتي كانت تشكل بعد ذلك على يد فنانين متجولين إيطاليين، كما هو الحال بالنسبة لمنظر واجهة كنيسة القديس ياكوب فى ريجينزبورج ، والتي بنيت فى وقت متأخر (حوالى ١١٠٠) . كذلك فقد تطور فن تجميل الأبنية ليصبح أغنى لأول مرة فى عصر أسرة الشتاوفر فى منطقة الهارتس، حيث تم إدماج أشكال النباتات والمخلوقات الخرافية بشكل نمطى نسبيا فى تزيين تيجان الأعمدة (سرداب القبور بدير ريشنبرج عند جوسلار ، ورواق كنيسة جوسلار الكاتدرائية، وكنيسة براونشفايغ Braunschweig الكاتدرائية) .

تمثال ذهبى لمريم العذراء، حوالى عام ٩٨٠،
مدينة إسن Essen، الكنيسة الكبيرة،
ذهب و مينا حول لب خشبى.



ونجد فى كونيغسلوتر (Königsliutter ابتداءً من ١١٣٥) وفى قلعة فيكسلبورج Wechselburg الساكسونية (افتتحت فى ١١٦٨) مساحة من الأرض تعلوها قبة كانت مزدانة بأشكال المخلوقات الخرافية والوحوش ومشاهد لأشخاص غير واضحة المعالم . ويمكن جغرافيا تتبع طرق تجوال النحاتين اللومبارديين ابتداء من ساكسونيا وإقليم الهارتس وحتى اسكندنافيا (كنيسة لوند الكاتدرائية فى السويد) . وبالرغم من ذلك فقد بقيت سلسلة من الأعمال المتفردة، التى تفسر سبب شهرة أعمال النحت الألمانية فى العصر الرومانسكى .

أتاح العصر الأوتونى فرصة كبيرة للتجارب لأن تقاليد المنحوتات الكبرى لم تكن تشكلت بعد حتى ذلك الحين . فبينما ثار الجدل حول فن الصور فى بيزنطة، تجدد استخدام صور القديسين بوصفها شكلاً جديداً للعبادة فى الغرب .

لعل تمثال السيدة العذراء المصنوع فى مدينة إسن Essen (حوالى ٩٨٠) قد جسد واحدة من أوائل أعمال النحت الدينية الكبرى فى الغرب المسيحى. حيث ترى الأم القديسة وهى تقدم السيد المسيح طفلاً إلى الرجال المؤمنين وقد طليت بالذهب، وصورت كملكة السماء المتوجة بمظهرها الذى يوحى بالسلطة والذى لا ينم بعد عن الآلام، وبالرغم من ذلك تظهر أيضاً فى هذا العمل ظلال لدقائق المشاعر الإنسانية مثلما تتفجر تلك المشاعر بشكل قوى فى صليب جيرو بكاتدرائية كولونيا (حوالى

٩٧٠). الجسد المصلوب مكسو بملامح التوتر، وتظهر على وجه المسيح الحزين تعابير الحزن التام لما يعانیه من الآلام والعذاب والموت بشكل بالغ القوة. لقد كان هذا العمل نقطة تحول فى تصوير المسيح المعذب الذى لا يمت بصلة لتصوير الرعاية الطبيين والفلاسفة والحكام المنتصرين فى عصور الأنتيكة المتأخرة. إنه لمن المثير للدهشة كيف استطاع الفنانون الأوتونيون ابتكار أنماط من التصوير لم تعرف إلا بعد مرور عقود قليلة وطبقوها ببراعة فنية كبيرة تدل فى الوقت نفسه على حب الجمال. كما صنعوا أيضاً نماذج لصور العبادة الدينية، وهى التماثيل التى من شأنها أن تثير الرغبة لدى الرجال المؤمنين بالمشاركة بسبب الانفعالات الكامنة داخلها. وهو الأمر الذى يميزها تماماً عن الإبداعات التصويرية للأيقونات البيزنطية، والتى نشأت فى الأعمال الإبداعية التالية المتكررة والقابلة للتكرار بشكل ثابت والمبنية على نموذج ينفذ لمرة واحدة.



صليب جيرو ، حوالى عام ٩٧٠ ، كولونيا ، الكنيسة الكاتدرائية، خشب مطلى.

لقد كان الفرق واضحاً خاصة فى بوابة كنيسة هيلدسهايم الكاتدرائية (نفذت فى ١٠٢٠) ، وهى واحدة من أعمال النحت الأوروبية الأساسية. وتدل ابتكارات التصوير على موهبة كبيرة للفنانين الثلاثة الذين قاموا بتنفيذ القالب البرونزى المصنوع بصهر الشمع مما ينم على إلمامهم بفن تصوير المخطوطات الكارولينجى والأوتونى أيضاً. وهو عمل تقنى متفرد يثير تساؤلات كثيرة حول نشأة هذا الأسلوب فى قصر الأسقف برنفارد. وفى خضم حكايات التصوير تفوق فنان مشاهد أساطير الجينيسيس على أعمال القمة لحجرة نسخ دير رايشيناو. ومن الواضح أن هذا الفنان كانت تدفعه الرغبة المطلقة فى أن ينقل الحكاية المقدسة بصدق ، بمعنى أنه فى هذه الحالة ينقلها من خلال مشاركة المشاعر الإنسانية.



الطرد من الجنة، بوابة الكنيسة الكاتدرائية
(مقطع) قبل عام ١٠٢٠، هيلدسهايم ،
الكنيسة الكاتدرائية، برونز .

حتى ظهور لوحة ماساكيو المعروفة باسم "الطرد من الجنة" والموجودة في كنيسة برانكاكتشى الفلورنسية (١٤٢٥-١٤٢٧) لا يكاد يكون هناك وجود لمشهد أكثر تأثيراً من المشهد المصور في كاتدرائية هيلدسهايم الذي يصور آدم يلمس باب الجنة ممثلاً لقدرة ليرحل دون أن يلتفت مرة أخرى للملاك، وحواء رغم تماسكها يبدو عليها الحزن والقلق وهي واضعة يدها اليمنى على ذقنها، تنظر للخلف مدركة لحجم المأساة الكونية لتلك اللحظة، بينما تخفى بيدها الأخرى عورتها وهي تعدو خلف آدم. ومن خلال التفاتات الشخصيات تتضح ولا شك إمكانية نقل الحكايات السابقة واللاحقة عن طريق التصوير. وبهذا المبدأ الأساسى تحقق هدف الخلق الفنى : سرد الأحداث يدل على ما تم تصويره ويدفع المتأمل للغوص فيه بشدة.

وفى عصر الزالبيين خفتت بهجة الحكايات المفعمة بالمشاعر فى أشكال التصوير

القوية.

مريم العذراء (حوالى عام ١٠٧٥، بادربورن، المتحف الأسقفى، خشب. تعد الثنايا المتوازية والحواف الحادة فى الرداء علامات مميزة للتماثيل الزالية، و التى تركز على النمطية بشكل أكبر وعلى الفردية بشكل أقل، مما كان عليه الحال فى الأعوام الخمسين السابقة .



تمثال المسيح المصلوب حوالى عام ١٠٦٠، إسن فيردن، كنيسة القديس ليودجر الكبيرة، برونز .

ويبرهن على ذلك بقوة ذلك التمثال البرونزى للمسيح المصلوب والكائن فى واجهة كنيسة إسن - فيردن (Essen- Werden حوالى عام ١٠٦٠) وكذلك تمثال مريم العذراء الكائن فى مدينة إسن حيث تظهر مغطاة بشرائح من المعدن وجالسة على العرش فى صلالة (حوالى ١٠٧٥)، بالإضافة إلى مذبح بازل Basel الموجود بجانب عرش القيصر (حوالى ١٠٢٠) وهو العمل

الرئيسى لفن الصياغة بالذهب فى هذا العصر (١٠٢٥)، والغطاء البرونزى لمقبرة الأسقف فريدريش فون فيتين Friedrich von Witten فى كنيسة ماجدبورج الكاتدرائية (حوالى ١١٦٠) الذى يوحى بالرهبة لقوته.

شيدت أجمل بوابة خشبية فى العصور الوسطى لكنيسة القديسة ماريا فى كابيتول حوالى عام ١٠٦٥ فى كولونيا. حيث عادت الزخارف الجرمانية أو الكلتية للظهور مرة أخرى فى الزخارف التى تحيط بالمشاهد. أما المشاهد نفسها فتزخر ببهجة الحكايات والتفاصيل الغنية، فتظهر أكثر تجانساً مقارنة بألواح بوابات هيلدسهايم.



لقد كلف قياصرة الهوهنشتاوفر فنانين فى إيطاليا للقيام بأعمال تصوير أشخاص متأثرة تأثراً قويا بالعصور القديمة. ولم تخلف هذه النهضة الشتاوفية فى ألمانيا آثاراً واضحة وراءها، هذا إذا لم نعتبر أسود براونشفايج (فى حوالى ١١٦٦) قوية التصميم والتى تعبر عن حق هاينريش دير لوفه (هاينريش الأسد) Heinrich II. d. Löwe فى السلطة نموذجاً يحتذى به من العصور القديمة، وهى أولى ثلاثة أعمال نحتية حرة فى الفن الغربى،



شاهد قبر هاينريش ديرلوفه وزوجته ماتيلدا، حوالى عام ١٢٢٥، مدينة براونشفايخ ، الكنيسة الكاتدرائية.

فن التصوير

يمكن تمييز صفات المتوفى كذكر أو أنثى حتى فى ثيابا الثياب فهى متموجة واسعة المساحات عند ماتيلدا، و مشدودة باستقامة لدى هاينريش. كما تظهر سلطته كأمير من أمراء الإمبراطورية الرومانية من خلال سيف المناسبات الرسمية الذى يمسك به بيد، كما تتضح وظيفته كراعٍ للكنيسة، حيث يمسك بنموذج لكنيسة براونشفايخ الكاتدرائية بيده الأخرى.

تتميز أفضل أعمال النحت الشتاوى بالتنوع والثراء أكثر مما كان عليه الحال فى العصر الأوتونى. كما تعد تلك الأعمال مثل منبر الخطب التقليدى فى مدينة فرويدنشتادت (فى حوالى ١١٥٠)، وتمثال فولفرام المتميز فى إرفورت (فى حوالى ١١٦٠)، والتمثال البرونزى النصفى للإمبراطور بارباروسا فى كابنبرج Cappenberg (١١٥٥-١١٦٠)، تلك الأعمال هى التى أدت فى النهاية إلى نحت شواهد قبرى هاينريش دير لوفه (هاينريش الأسد) وزوجته ماتيلدا بشكل فجائى فى كنيسة براونشفايخ الكاتدرائية (فى حوالى ١٢٢٥) والمصنوعين فى العصر الجوطى، لتظهر فيهما ثياب الثياب ذات التصميم الأنقى الواسع والتباين فى الوجوه. وتعد خزانات إقليم راين - ماس خاصية من خواص العصر الشتاوى، والتى تمثل مركز تصنيع الذهب المصاغ منذ عام ١١٥٠ حتى ١٢٠٠.

يمثل فن تصوير الكتب والمخطوطات فى العصر الأوتونى والزاليرى قمة ازدهار الفن الألمانى. حيث تطورت حجرات النساخ فى الأديرة الكائنة بمحاذاة نهر الراين وفى كولونيا وترير ثم تلتها إيشترناخ Echternach وخاصة فى جزيرة رايشيناو Insel Rei-chenau، وتميزت بالإنتاج الغزير. كان الرهبان غالبا ما يزينون بالصور مجلدات مختارة من كتابات الإنجيل (مجموعات من مزامير العهد القديم) أو إنجيل العهد الجديد. وقد صمموا صفحات الإهداء بشكل ثرى جدا، وهى تلك الصفحات التى كانت تحمل غالباً صورة القيصر الحاكم. أما الجديد فى الأمر فقد كان يتمثل فى صور الرعاية أو إهداءات الفنان الراهب نفسه، وهو الأمر الذى يشكل النقيض لتلك الصور الواسعة الانتشار لفنانى العصور الوسطى المجهولين. وهكذا تم تخليد مجموعة من فنانى التصوير فى المخطوطات وهم: أنو Anno، وإبورنانت Eburnant ورودبرشت Roudprecht، وكيرالد Kerald، وهيربيرت Heribert، وأخيراً ليوتار Liuthar الرائع. هذا وقد بقى عدد كبير من النسخ والنماذج الرائعة من تلك المجلدات الفاخرة، التى صنعت بناء على تكليف من القيصر أو الأسقف، وهو ما ينم كذلك عن التقدير الكبير الذى ظلت تلك المجلدات تتمتع به عبر قرون طويلة.

لقد حددت تكوينات وتراكيب فنانى تصوير الكتب والمخطوطات ذلك الاتجاه الراسخ فى فن العمارة لزيادة التنسيق وتوضيح العلاقات فى جميع أجزاء البناء، وهو الأمر الذى كان قد بلغ أوج ازدهاره فى تلك الأعمال التى عثر عليها فى ليمبورج على نهر الهاردت وفى شبائر . حيث كان المعماريون يوزعون الشخصيات الضرورية على مساحة الصورة بأكثر الطرق اقتصاداً، ثم يبرزون اللفات والإيماءات المهمة والشخصيات الأكثر أهمية من خلال عناصر معمارية منظمة أو تموجات قماش الستائر أو مستطيلات أوراق الذهب البسيطة المجردة. ولم يعد الفنانون يتبعون مذهب الطبيعية لفن تصوير المخطوطات الكارولينجى. صحيح أن الملابس التى ترتديها الشخصيات فى لوح الأسقف إجبرتى مشتقة من الأديرة الرومانية القديمة، ولكن الفنانين كانوا يعنون هنا شيئاً آخر؛ فقد نجحوا فى تصوير القصص بشكل مدهش بالتركيز على اللفات والنظرات وحركات الجسم الضرورية، والتى توضح الحكاية المصورة، مما تضمن أيضاً اختياراً دقيقاً ومناسباً للألوان كجانب للحكاية. وتبدو الشخصيات فى الصورة وكأنها منعزلة. حتى إن العلاقات المكانية التى كانت تشغل الفنانين الكارولينجيين بشكل كبير لم تعد ذات أهمية. بل إنه غالباً ما كان عدد الأقدام لا يتفق مع عدد الشخصيات المصورة. وهكذا يكون الرسامون قد بلغوا برسالة الصور الدينية بعد اختصارها إلى ما هو جوهرى، وهو ما ظل الفنانون الرومانيون ينهلون منه حتى حوالى عام ١١٥٠،

المسيح وزعيم كابريناوم، لوح إجبرتى،
رايشناو، نحو عام ٩٨٠، ترير، مكتبة
المدينة، تصوير على رقائق جلدية. توضح
تلك الصورة الصغيرة مثالا للتجميع
الشكلى ذى التطبيق المستقل لفن التصوير
الأوتونى فى المخطوطات.

يظهر المسيح كشخصية محورية مستقلة
فى المشهد. أما الحواريون الواقفون على
اليسار فتتجه أطراف أربعتهم المتموجة
للخارج إلى جهة اليمين والتى أضيفت إلى
أردية المسيحيين بعد ذلك. ويزداد التموج
مع حركة يد المسيح الحاسمة المشيرة
لليمين.

تمتق الأردية المتدلية للزعيم وأتباعه من
جهة اليمين الحركة من اليسار مما يميز
هؤلاء الرجال كرسلم مبشرين بالمسيحية .



لم يدم ازدهار حجرات النساخ فى أديرة رايشيناو سوى فترة وجيزة، حيث نشأت أفضل المخطوطات خلال خمسين عامًا، أى فى الفترة بين عامًا ٩٨٠ و ١٠٣٠، وقد أثرى الإنتاج الزاليرى فى العقود التالية النماذج المتوافرة فى ذلك الوقت، ولكنه فقد التركيز كذلك على الصرامة الشكلية لمدرسة رايشيناو. ومثلما حدث بالنسبة لفنى النحت والعمارة فقد أصبح وقع صياغات الصور المتوافرة حتى ١١٠٠ مستهلك بسبب التكرار المستمر والذى غالبا ما تغلب عليه الزخارف. وقد انتقلت تراكيب الفن البيزنطى، بل وفنانو هذه المنطقة إلى وسط أوروبا عبر إيطاليا. ويظهر التطور واضحًا فى الكتاب المقدس لهاينريش دير لوفه (هاينريش الأسد)؛ حيث ظهر فى التراكيب المصورة تدرج طبقي صارم تعبر عنه شرائح الصور إلى جانب ثراء الزخارف المبالغ فيه، والتنوع القوى للألوان، ولا سيما فى منظر الزوجين الحاكمين وأتباعهما. كل ذلك يذكرنا أكثر بالأشكال الجامدة فى فن البلاط البيزنطى لأسرة القيصر الكومنينية، كما هو الحال

هاينريش الأسد وزوجته وقد توجها الإله،
إنجيل هاينريش ديرلوفه، ورقة الغلاف،
قبل عام ١١٨٨، براونشفايغ، قلعة
دانكفاردروده، تصوير على رقائق جلدية.

بالنسبة لفن تصوير المخطوطات الخاص بالأوتونيين والزاليين. لم يتبق سوى القليل من أعمال النقش على الحائط للقرنين العاشر والحادى عشر مقارنة بما سبق. وكل ما تبقى كان يشير إلى أن فن تصوير المخطوطات والكتب كان هو الذى يصيغ الطراز ويؤثر فى فن النقش على الحائط أو الجداريات وليس العكس، وهو ما يظهر فى الآثار القليلة المتبقية مثل مجموعة دير كنيسة القديس جورج فى أوبرتسيل بجزيرة رايشيناو (حوالى عام ٩٨٠) الواضحة المعالم بشكل كبير.



أسر المسيح وقبله الخائن حوالى عام ١١٦٥،
 زيليس / جراوبوندين، كنيسة القديس مارتن،
 غطاء خشبى (مقطع).
 ينقسم مشهد أسر السيد المسيح إلى
 لوحتين: على اليسار فى المشهد المصاحب
 يقوم بطرس بشد أذن أحد الأعوان، وعلى
 اليمين قبله الخائن يهوذا والأسر الفعلى.
 وتشير ذراعا المسيح الممدوتان إلى بطرس
 فى تلميح للصلب و نهاية آلام المسيح، وتعد
 تلك إشارة واضحة على أن الفنان كان على
 دراية بالتركيبيات المعقدة لفن التصوير
 الأوتونى فى المخطوطات.



وقد كانت أرضيات لوحات مجموعة رايشيناو التى تصور معجزات السيد المسيح
 تتبع مبادئ فنانى حجرات النساخ بأديرة جزيرة بودنزيه، حيث يفوق المسيح
 الشخصيات الأخرى حجماً؛ كما كانت اللفقات والملاح إلى جانب ربط الشخصيات
 بأرضية الصورة ورقعتها من الأمور الشديدة الأهمية. وقد أحاط الفنانون أرضيات
 اللوحات المنفردة بإطار ملون على هيئة نقوش لمنحنى نهر، مما يعد اقتباساً من فن
 التصوير الكارولينجى أكثر منه تقليداً مباشراً للنموذج الخاص بالعصور القديمة.

فى القرن الثانى عشر زادت التأثيرات البيزنطية فى فن الجداريات الذى ظل
 الكثير منه محتفظاً بحالته منذ ذلك الوقت. ولحسن الطالع حفظت لنا الأسقف
 الخشبية المنقوشة والخاصة بكنيستين كاملتين، ولا سيما سقف كنيسة جراوبوندين فى
 تسيليس Zillis (حوالى ١١٦٥) والذى يعرض برنامجاً متكاملاً للصور
 المسيحية على مساحة أكثر من ١٥٠ متراً مربعاً. ويعد هذا العمل مثلاً جيداً لكيفية
 وصول المبادئ التقنية لفن القيصرى - وفى هذه الحالة الفن الأوتونى - لأول مرة
 بعد تردد واضح إلى المقاطعات النائية والصغرى بالإمبراطورية. أما سقف كنيسة
 هيلدسهام (حوالى ١٢٣٠) فهو يعد مثالا على الطراز المدبب المحافظ الذى ساد فترة
 الانتقال من العصر الرومانى إلى العصر الجوطى. ويمثل سقف تلك الكنيسة- المبنى
 بناء على تكليف أسقفى- الفن الرسمى الرفيع للوسط البلاطى لواحدة من أهم المدن
 الأسقفية فى العصر الشتاوفى.

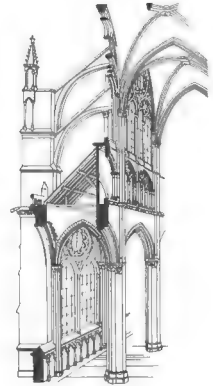
الجوطية (١٢٠٠ - ١٣٣٠)

لم يؤثر أى طراز أوروبى آخر على الفنون المختلفة لمدة طويلة هكذا مقارنة بأى من العصور مثل طراز الجوطية (البداية حوالى عام ١١٥٠ حتى ١٥٥٠ بحسب كل إقليم). فلقد ظل فن العمارة الجوطى مهيمنا فى ألمانيا وبوهم فى القرنين السابع عشر والثامن عشر، كما أنه قدم أحد البدائل للكلاسيكية فى القرن التاسع عشر. فإذا كانت الرومانسكية قد قدمت النماذج التى يمكن إرجاعها إلى عصر الأنتيكة المتأخر، فقد قدم فن العمارة الأوروبى مع الجوطية لأول مرة إبداعا جديدا خاصا قيل عنه إنه كان موازيا للقواعد الكلاسيكية لفن البناء الرومانى الذى أبدعه فيتروف Vitruv، صاحب نظريات العمارة.

وفى القرن الثانى عشر تطور طراز الجوطية الكاتدرائية فى المنطقة المحيطة بباريس، ضمن سلسلة من الأبنية الملكية الضخمة. ولقد انبعثت الجوطية الكاتدرائية من بناء الكنيسة الأسقفية للقديس دنيس St. Denis (بدأ العمل فى هذه الكنيسة عام ١١٣٠). وقد اكتسبت هذه الكنيسة أهمية حين عبر كبير البنائين ورئيس الدير سوجير Suger فى وثيقة خطية عن رؤيته لكنيسة جديدة ترمز إلى مدينة القدس السماوية. ولأول مرة منذ عصر الأنتيكة القديم نجد نصا نظريا يراعى فى وصفه المعمارى المعايير الجمالية. حيث ظهرت مثاليات الجمال والأساس الفكرى لذلك "الاختراع" المتمثل فى بناء كاتدرائية على الطراز الجوطى. حتى بلغ التطور المعمارى ذروته الكلاسيكية على غرار كنيسة ليون ونوتردام فى باريس وذلك فى كاتدرائية شارتر Chartres (بدأ العمل بها عام ١١٩٤)، ورايمس (ابتداء من عام ١٢١١) وأمينيس Amiens (بدأ العمل بها عام ١٢٢٠). وتتمثل روعة تلك الأبنية فى أنها ذات ثلاثة صحنون داخلية تقطعها غرف عرضية، أما الصحنون الجانبية فتشكل حول المكان الرئيسى للمحراب إكليلا من الأبرشيات الصغيرة.

أما فى منطقة المسقط الرأسى فتوجد ثلاثة تقسيمات كلاسيكية لحائط الصحن العلوى وتتمثل فى بواك على شكل أقواس مدببة تفتح على الصحن الجانبى وتعتليها منطقة الأروقة (استخدم فيها الزجاج غالبا) لتفتح الحوائط وتنسقها باستخدام النوافذ الحقيقية فى أعلى المبنى، أى فى منطقة النوافذ فى الصحن الأوسط، وهذا يعطى إحاء بأن الحوائط مفتوحة. ويزداد هذا الانطباع قوة بتقسيم الأجزاء المعمارية النحتية إلى طبقات وباستخدام النوافذ الزجاجية الملونة ، التى تساعد على زيادة إضاءة المكان، حيث ينشأ من خلال أجزاء البناء ما يمكن أن نطلق عليه "فراغ الإضاءة".

١١٩٤ تتويج هاينريش السادس Heinrichs VI ملكا على صقلية.
١٢٠٤ نهب القسطنطينية خلال الحرب الصليبية الرابعة.
١٢١٠-١٢٥٠ فريدريش الثانى Heinrich II ابن عائلة الشتاوفر.
١٢٢٠-١٢٣٠ أيكه فون ريبكوفس Eike von Repkows امرأة
١٢٦٨ إعدام كونرادين Konradin، ساكسونيا، الذى عارض قانون العادة السائد.
١٣٦٨ إعدام كونرادين Konradin، آخر حكام أسرة الشتاوفين، فى نابولى.
١٣٠٢ المرسوم "Unam Sanctam" يصحح حق الحكم المطلق للبابا.
١٣٠٩ انتقال البابا إلى أفينون.
رسم قطاع رأسى لصحن إحدى الكاتدرائيات الجوطية حوالى عام ١٢٠٠.



وفى ظل التطور الهائل لبناء الكاتدرائيات على الطراز الجوطى الذى أدى إلى بناء ارتفاعات أكثر علوا تم فتح المكان أكثر مما زاد من نسبة الإضاءة التى تتخلله.

وكانت إمكانية شق الكثير من الفتحات والنوافذ تتطلب نظاماً إحصائياً ثابتاً يتمثل فى أقبية صليبية تخفف الضغط على الأعمدة، تلك الأعمدة التى تحمل قيمة نحتية متزايدة من خلال نماذج الحائط "الدعامات". كما ساهم نظام عبقرى فى تخفيف الضغط على حوائط الصحن العليا بعمل مجموعة من الأعمدة المتجهة إلى الخارج والعقود المدببة.

مدينة فورمس ، الكنيسة الكاتدرائية،
حوالى عام ١١٧٠ - ١١٨١، منظر
خارجى من جهة الغرب. لا يزال
الجزء الأكبر من البناء ذا طابع
رومانى، ولكن بدأت بعض الأشكال
المستقلة تأخذ الشكل الجوطى
الفرنسى مثل نافذة الورود أو الأبراج
الصغيرة الرفيعة المدببة .



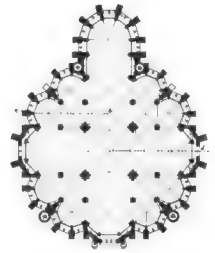
و تتميز "كاتدرائية الملك" الفرنسية بواجهة ذات برجين مزدانة بثلاث بوابات غنية بالأعمال النحتية تعلوها وردة محشوة بالمشبكات الزخرفية تستخدم كنافذة، وأخيراً فى الأعلى توجد غرفة عرض الكنوز الملكية التى تحوى مجموعة من التماثيل الرائعة.

ذاع صيت ذلك التطوير الفرنسى فى المملكة خاصة فى منطقة الراين وفى الجزء الجنوبى الغربى. ولم يصبح هذا التطور بمثابة الطراز الملكى أو القيصرى ، بل إنه اقتصر على كونه طراز الأساقفة ورؤساء الأديرة فضلاً عن كونه طرازاً لمدن المملكة المرجوة. ولقد تفاعل مهندسو البناء بصور مختلفة مع لغة الفن المعمارى الجديدة. فلقد حول الطراز الرومانسكى لإقليم الراين الحوائط إلى مجموعة من النوافذ ذات الأشكال الرائعة وذلك على غرار طراز الفترة

التأخرة من عصر الباروك (نيوس Neuss - قديس كفيرين- ابتداء من عام ١٢٠٩، كولونيا- قديس كونبيرت ١٢١٥ - ١٢٢٤) حيث تم الاستغناء عن الأشكال الجوطية إلى حد كبير. أما المناظر الداخلية والخارجية للمحارب فقد اتخذت على الطراز الجوطى النابع من الأشكال الرومانية الرئيسية والمتكونة من طبقتين (كولونيا - القديس مارتن الكبير ١١٧٢، المحراب الغربى ١١٧٠ - ١١٨١).

جاء تقسيم الحوائط على غرار النموذج الجوطى الأولى لكاتدرائية ليون (كولونيا- قديس جيريون- "١٢١٩- ١٢٢٧" بدأ العمل بها عام ١١٩٠ تقريباً الأبراج الأربعة فى بامبرج عام ١٢٢٥) فى حين وجدت الأشكال المديبة على غرار القباب الصليبية والأقواس مكاناً داخل هذا البناء (بامبرج -كاتدرائية - ١٢١١ - ١٢٣٧).

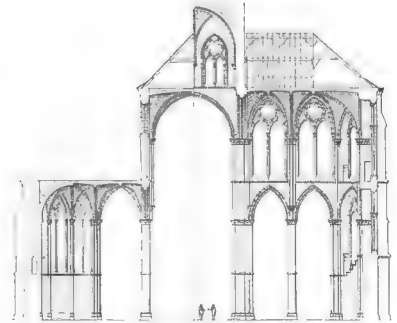
و تعد كاتدرائية ليمبورج على نهر اللان هى المحاولة الأولى لتطبيق النموذج الفرنسى بشكل كامل. ولكنها باءت بالفشل فى نهاية الأمر لأن المبنى كان صغيراً للغاية لتحمل هذه الطريقة القائمة على الأساس التركيبى، فى حين ظل جو المكان الرومانسكى، الذى يتسم بالاتساع هو السائد ، ولذلك نما الإحساس بأن كاتدرائية ليمبورج تحتاج إلى عملية توسيع فى جميع الاتجاهات للتوصل إلى تناسق مرضٍ فى النسب.



مدينة ترير ، كنيسة العذراء، ١٢٣٥ -
١٢٦٠، مسقط أفقى و مقطع عرضى

وإذا كنا نستطيع فى هذه الحالة أن نتحدث عن أحد أشكال الجوطية الرومانسكية المتغلغلة فسنجد أن محراب كاتدرائية ماجدبورج (١٢٠٩- ١٢٢٥) يتميز بالطراز الجوطى الرومانسكى ذى الطبقات العالية. وصحيح أنه تم استخدام أعمدة البناء التى ترجع إلى عصر الأتونيين، إلا أن تطبيق نظام الكاتدرائية جاء بشكل كبير فى عمل المحراب وهكذا نشأت سلسلة من الأعمال البنائية الهائلة التى تأخذ صبغة رومانسكية متأثرة بالطابع الجوطى.

وهناك عملاقان معماريان يرجعان إلى الفن المعماري الجوطى الألمانى الخالص بعيداً عن الطراز الفرنسى، وهما كنيسة ليبفراون فى ترير (١٢٣٥- ١٢٦٠) وكذلك كنيسة إليزابيث فى ماربورج (١٢٣٥-١٢٣٧) التى تزامن البدء فى بنائها مع إعلان قداسة إليزابيث فون تورنجن Elisabeth von Thüringen عام ١٢٣٦، وكان استخدام عناصر بنائية نموذجية وكذلك المقطع الرأسى وزخرفة البناء هو ما تم اقتباسه من كاتدرائية رايمس المشيدة على الطراز الفرنسى.



كذلك كان المقطع الرئيسى لكنيسة ليب فراون الكائن فوق أحد الصليبان اليونانية ذا أذرع طويلة ، حيث تضى الكنائس الصغيرة الموجودة فى أركان البناء شكلاً رائعاً من الازدهار والروعة على البناء الكلى، كان من الأمور غير المألوفة. وربما كان من المفترض تشييد مبنى مركزى إلى جانب الكاتدرائية العظيمة. وهكذا أقيم مثنى آخن لتصبح ترير مقراً لتتويج القياصرة فيما بعد. وقد شيدت حجرة كبيرة للكنوز تتسم بالإضاءة الجيدة. ويرجع طرازها إلى المرحلة الأولى من تنفيذ هذا الطراز.

وكذلك بنيت كنيسة إليزابيث فى ماربورج على الطراز الجوطى الأول فى جميع تفضيلاتها ، حيث تتميز بواجهتها الكلاسيكية ذات البرجين على الطراز الجوطى الفرنسى.

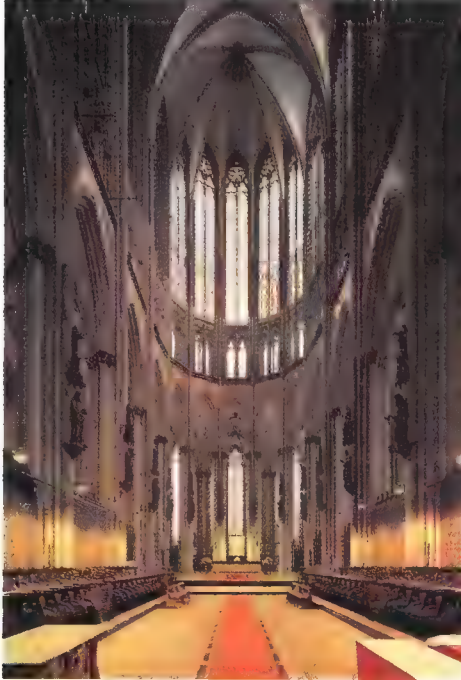
مدينة كولونيا ، الكنيسة الكاتدرائية،
المحراب من الداخل، بدأ العمل عام ١٢٤٨،
يوضح محراب كنيسة كولونيا الكاتدرائية
بشكل رائع الامتزاج بين فن العمارة المتنامى
وبين فن النحت (مجموعة الحواريين على
أعمدة المحراب) و بين فن الرسم على
الزجاج فى كنيسة جوطية كاتدرائية .

ويعد البناء فريداً من نوعه لأنه ولأول مرة يتم بناء كنيسة مسقوفة على الطراز الجوطى حيث الصحن الجانبية ذات الارتفاع المتناسق مع الصحن الرئيسى للكنيسة ، وبذلك تعتبر هذه الكنيسة نموذجاً للطراز الجوطى الألمانى الخالص (كنيسة جيرستبرج) Gerstenberg حيث أصبح "البناء المسقوف" فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر هو الشكل المهيمن على بناء الكنيسة الألمانية.

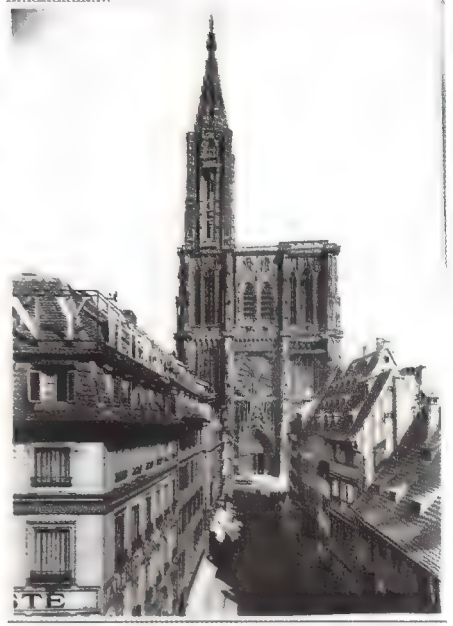
الجوطية الكاتدرائية الألمانية:

ساهم اثنان من الأبنية العظيمة على اتساع شهرة فن الجوطية الكاتدرائية الفرنسية فى ألمانيا وهما: كاتدرائية كولونيا (التي بدأ البناء فيها عام ١٢٤٨ وتم الانتهاء من بناء المحراب عام ١٣٢٢) حيث اتخذ المقطع الرأسى والأساسى فى جميع تفصيلاته نموذج كاتدرائية أمينيس ولكنه زاد من الارتفاع بشكل مبالغ فيه ليصل إلى ٤٣,٥ مترًا وذلك فى الصحن الأوسط من الكاتدرائية. كما أن المنظر الخارجى للمحراب يمثل سلسلة رائعة البناء من حيث الفخامة والديكور المكون من أقواس أعمدة.

وبعد الانتهاء من بناء قاعة المحراب وأجزاء من الصحن الداخلية الجانبية فضلاً عن البناء التحتى للواجهة ظل البناء غير مكتمل، حيث لم يتم الانتهاء منه سوى عام ١٨٤٢ لتصبح هذه الكاتدرائية رمزاً من الرموز الوطنية فى ألمانيا.



علاوة على ذلك تظهر آثار أخرى للفن الجوطى فى كاتدرائية شتراسبورج (١٢٤٠ - ١٢٧٥) ويتمثل ذلك فى البناء المرتفع على الطراز الجوطى فى الجزء الشرقى الذى يرجع إلى عصر الرومانسكية المتأخرة حيث نقلت تفاصيل رائعة من كاتدرائية شارتري . ويتميز صحن هذه الكنيسة بأنه أكبر حجماً من كنيسة كولونيا من حيث الاتساع والارتفاع. وتغطى ساحة عرض الأعمدة انطباعاً رائعاً فى شغل هذا الفراغ المضاء بالنوافذ الزجاجية الملونة. وترجع شهرة كاتدرائية شتراسبورج الحقيقية إلى واجهتها الرائعة التى بدأ العمل بها عام ١٢٧٥، ولقد صنع المهندس المعماري أرفين فون شتاينباخ Erwin von Steinbach أمام هذا البناء نظاماً ثانياً مصنوعاً من القضبان والجمالونات يمكن مقارنته بشكل آلة الهارب. وهكذا



مدينة شتراسبورج، الكنيسة الكبيرة،
الواجهة الغربية، ابتداء من عام ١٢٧٥

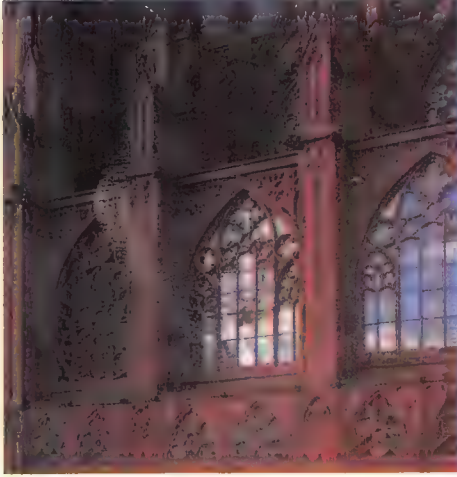
وبطريقة غير مسبوقة تبدو الحوائط وكأنها تحللت فى اللامادية. إنه تأثير ازداد نتيجة التلاعب بالضوء والظلال.

وسرعان ما بلغ هذا النموذج فى بناء الكاتدرائيات وسط ألمانيا، حيث شيدت كاتدرائية على الطراز الجوطى تتسم بروعة التصميم والتجهيز الثرى ولا سيما كاتدرائية هالبرشتادت Halberstadt (عام ١٢٦٠). أما كاتدرائية ريجنسبورج التى شيدت عام ١٢٨٠ فهى تضرب مثالا على التحول إلى البناء طبقاً لطراز الجوطية المتأخرة فى الجنوب الشرقى. تم الاستغناء عن منطقة الأعمدة المحمولة فى جنوب غرب البلاد على وجه الخصوص مما ساعد فى استعادة حائط الصحن العالى كمساحة مغلقة بين البواكى ونوافذ السطح الأوسط. ومن الأمثلة الرائعة لذلك النموذج تلك الأبنية المرتفعة الملحقة بكاتدرائية فرايبورج (منذ عام ١٢٥٠) وكنيسة أولم. وقد كان من المقرر فى فترة التصميم أن تصبح الكنيسة من "كنائس القساوسة الشعبية".

وأهم ما يميز ذلك النوع من الكنائس هو بساطة التصميم والبناء، حيث لا يتم التركيز فقط على طراز "الكنائس الشعبية" الخاص، بل على التأثير القوى لفن بناء كنائس الأديرة الدينية وخاصة كنائس جماعات المتسولين التابعة لجماعات الفرنسيسكان والدومينكان. والعديد من هذه الكنائس موجودا على سبيل المثال في إرفورت Erfurt حيث تقف الكاتدرائية جنباً إلى جنب في هذا الصدد مع كنائس الوعاظ.

أوينهايم ، كنيسة كاترينة، في الجهة الجنوبية من المبنى الطولى، ابتداء من عام ١٢٣٠ (مقطع) .

نتيجة لموقع الكنيسة المتميز على منحدر هضبة، صمم المهندس المعماري الجزء الجنوبي من صحن الكنيسة على هيئة واجهة عرضية .



أصبحت الواجهة الفرنسية ذات البرجين بديلاً مقابلاً للواجهة ذات البرج الواحد. ولقد اعتبر ياكوب بوركهاردت Jacob Burckhard برج كاتدرائية فرايبورج (عام ١٣٠٠) "أجمل أبراج المسيحية على الإطلاق". وبصورة بلغت حد الكمال الذى لم يتكرر نقل مسئول البناء الطابق الأساسى المربع الشكل أعلى معرض النجوم فى المثلث الذى توجه بدرع حجرى رائع الجمال ذى تشكيلات زخرفية. ولقد ظلت فرايبورج حتى العصر الجوطى الحديث فى القرن التاسع عشر (أبراج كولونيا Köln - ريجنسبورج - أولم Ulm) نموذجاً يحتذى حتى فى تلك الأماكن، التى كان مخططاً بها بناء برجين (فيينا ، سان ستيفان، شتراسبورج Straßburg) شيد برج واحد، وهو الأمر الذى لا يرجع إلى ارتفاع التكاليف فحسب.

كما كان لنموذج فرايبورج تأثير واسع وصل إلى إيطاليا، حيث اقتبس جيوتس Giotto فى تخطيطه المعماري لكاتدرائية فلورنتين (عام ١٢١١ تقريباً) حتى فى بناء الدرع تفاصيل بناء البرج من نموذج كاتدرائية فرايبورج. وطبقاً لمرحلة الطراز الفرنسى الجوطى، والتى أطلق عليها اسم الرايونانت "Rayonnant" أصبحت أشكال البناء المعماري فى بداية القرن الرابع عشر أكثر تشويقاً كما أصبحت حواف المشبكات الزخرفية أكثر هشاشة وزاد الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة. ومن أجمل الأمثلة على هذا التطور هى واجهة كنيسة كاترين فى أوينهايم Oppenheim (١٢٣٠ - ١٣٤٠) وكنيسة فيزن فى سوست (Soest منذ عام ١٢١٤). حيث صممت الأعمدة الطويلة على شكل البندول متجهة مباشرة إلى قبة الكنيسة المسقوفة التى يتميز صحنها الأوسط بأنه أقل عرضاً من الصحن الجانبي.

كما تم وضع البهو المركزي في المنطقة الشرقية محاطاً بثلاث كنائس صغيرة ذات محراب، ليبدو ذلك البهو كالحائط المضى بسبب اللون والنور المشع منه. وهو الأمر الذي يرجع إلى شكله الدائري غير التقليدي. كما تظهر ملامح الجوطية المتأخرة في عقلانية البناء إلى جانب ذلك التأثير اللاعقلاني الذي يشعر به المشاهد حين يطل المكان.



مدينة سوست ، كنيسة القديسة ماري
تسور هيزه. بدأ العمل فيها عام ١٣١٤.
منظر داخلي .

شهد آخر القرن الثاني عشر والقرن الثالث عشر ازدهاراً ملحوظاً في بناء القلاع ، حيث حاول قياصرة الشتاوفن ، والإقطاعيون من ملاك الأراضي منح حضارة فرسان البلاط ذات المستوى المتصاعد طابعاً بنائياً خاصاً معبراً عن تلك الحضارة. حيث شيدت قصور رائعة وكنائس جميلة داخل قلاع الملوك (من الأمثلة المهمة قصر بالاس دي تريفل عام ١١٧٠ وكذلك قصر فارتبورج عام ١٢٠٠) ، وهناك بعض القصور التي رمت وأعيد بناؤها في القرن التاسع عشر، مثل قلعة مونتسنبورج في فتراو عام ١١٦٥ ، واستراحة القيصر في جلينهاوزن، وقلعة ماركسبورج التي تعد نموذجاً في بناء القلاع الشاهقة في منطقة الراين الوسطى. كما تظهر نماذج ثرية للفن المعماري التقليدي في إرفورت Erfur وريجنزبورج ومدن الهانزا. وتعد أبراج الأجناس في ريجنزبورج حالة خاصة، تلك التي أتاحت لعائلات النبلاء والوجهاء وسيلة للحماية والدفاع عن النفس. أما المقاطع الرئيسية للمدن والخاصة بعدد من المباني الجديدة والتي ترجع إلى العصر المتأخر لفترة حكم أسرة الشتاوفن فتظهر تقسيمات ذات خطوط متقاطعة والتي تؤدي إلى أحد المحاور الرئيسية أو إلى ميدان السوق.

فن النحت

كان التحول إلى القرن الثالث عشر بالنسبة لفن النحت يمثل فترة انتقال مهمة وهو الأمر الشبيه بما حدث فى فن العمارة. يتجلى فن النحت الذى يرجع إلى العصر الرومانسكى المتأخر بوضوح شديد متمثلاً فى مجموعات صلبان النصر فى هالبرشتادت Halberstadt، وفرايبورج وخصوصاً فى فيكسلبورج Wechselburg. كما تم تصوير ملايح ونظرات مريم ويوحنا بدقة متناهية وهما ينظران إلى المسيح المصلوب، ليعلن هنا أسلوب جديد عن نفسه فى نحت تماثيل الأشخاص. فإلى جانب الفردية المكتسبة للشخصية الواحدة تأتى مراعاة البعد النفسى فى النحت، وهو الأمر الذى انطلق بصورة هائلة خلال عملية شيقة دامت ثلاثين عاماً فى شتراسبورج ، بامبرج ، ماجدبورج ، وناومبورج . ويرجع هذا التطور الشديد الذى طرأ على التماثيل الأولى لفن النحت الأوروبى، حيث ظهرت تماثيل لأشخاص فرادى مع مراعاة التأثيرات النفسية والمشاعر، إلى عاملين رئيسيين.

باد دوبران ، كنيسة تسيتسر تسينزر، بعد عام ١٢٥٥، منظر خارجى للمحراب .

حذت دوبييران حذو كنيسة شفيرن الكاتدرائية. كان وجود تيجان فى محراب كنائس تسيتسر تسينزر أمر غير معتاد، و لهذا فقد بدعوا فى استخدام تلك الكنائس الصغيرة كمدافن لأدواق ميكلنبرج .

فقد قام نيكولاس فون فيردون Nikolas von Verdun باعتباره صائغاً للذهب بعمل دراسات مصورة راعى فيها بدقة متناهية البعد النفسى للعلاقات بين الشخصيات المقدسة التى ورد ذكرها فى الإنجيل، ولا سيما فى مذبح كنيسة كلوستنبورج Klosterneuburg (تم الانتهاء منها عام ١١٨١).

الفن الجوطى القائم على استخدام الحجر الطوبى

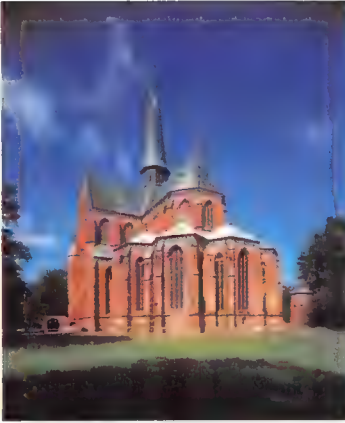
فى المنطقة الممتدة بمحاذاة ساحل بحر الشرق والجزء الخلفى منه (مدن لوبك Lubeck-

ولونبورج- Lüneburg شترالسوند Stralsund) تطور طراز الفن الجوطى المعروف بطراز الحجر الطوبى، الذى اكتسب اسمه من المادة المستخدمة فى البناء. حيث استخدم الحجر الطوبى فى بناء منازل المواطنين ومجالس الحكم والكنائس على حد سواء. وفى الغالب كانت تستخدم الأحجار الزجاجية ذات اللونين الأخضر أو الأزرق، التى كان يستخدمها البنّاءون للتوصل إلى تأثيرات تصويرية ملونة. ومن أمثلة الأعمال والمشبكات الزخرفية، التى تم استخدام هذا النوع من الأحجار فى بنائها كنائس السيدة العذراء فى برنيتسلاو Prenzlau- براندنبورج الجديدة Neubrandenburg وكنيسة كاتارينا فى براندنبورج Brandenburg .

و لقد ضم فن العمارة القائم على الحجر الطوبى الأغراض المدنية فى البناء، والتى تمثل المدن التجارية القوية لتجمع الهانزا وكأنها تحدد هويتها الخاصة بها. أما مجالس الحكم فكانت تقع غالباً بجوار كنيسة القساوسة الكبار.

ويظهر ارتباط مجالس الحكم والكنائس ببعضها البعض فى شكل نموذج بنائى رائع عبر مجموعة من الأسقف المزدانة بفتحات دائرية (شترالسوند- لوبك). ولقد شيدت كنيسة ماريا فى لوبك (١٢٦٠-١٢٩١) على غرار النموذج الفرنسى فى بناء الكاتدرائيات. ثم تبع ذلك فى العقود التالية بناء كنائس القساوسة الكبرى فى فيسمار Wismar- روستوك Rostock، وشترالسوند. وتتميز هذه الكنائس بالفخامة وعظمة البناء من الداخل، كما تبلغ الرؤية من أبراجها الأراضى المتسعة المحيطة بها. وتعد نقاطاً إرشادية إلى موقع البحر.

هذا ويعد نموذج لوبك كذلك نموذجاً يحتذى به فى فن عمارة الأديرة (مثل كنيسة تسيتسر تسينزر فى باد دوبران Bad Doberan).



حيث اجتاحت تيار جامع من الحركة والعواطف الجياشة المشغولات الذهبية التى لم تكن معروفة بالنسبة للفن الرومانسكى. وهو ما ينطبق خاصة على التماثيل الجالسة لرسل تابوت الملوك الثلاثة فى كاتدرائية كولونيا (١١٨١-١٢٣٥). وهى تلك التماثيل التى كانت غالباً ما تقلل من قيمتها. وتتعدى التماثيل تطور فن النحت الأوروبى حتى عصر النهضة الأولى التابع لنانى دى بانك Nanni di Banco ودوناتيلو Donatello فى فلورنس Florenz عام ١٤٢٠ تقريباً، وذلك فى ظل حرية انسجام الشكل المستوحى من العصر



نيكولاس فون فيردون، رسولان ومريم، صندوق الغطاس ابتداء من عام ١١٨٠. مدينة كولونيا، الكنيسة الكاتدرائية.

القديم المعروف بتماثيله الضخمة التى تملأ المكان. استفاد النحاتون من نماذج فن النحت الفرنسى الكاتدرائى كمصدر ثان.

ويحاول مؤرخو الفن مراراً وتكراراً إرجاع ابتكارات التماثيل الفردية فى بامبرج أو شتراسبورج إلى بوابة فردية فى كاتدرائيات شارتر ورايمس الفرنسية. ويبدو ذلك مشروعاً ومقبولاً أيضاً: حيث كان النحاتون الفرنسيون يتميزون بالنشاط فى الأعمال البنائية الخاصة بالمملكة، إلا أن الاختلافات بين البرامج والتماثيل الفردية للفن الفرنسى واضحة للغاية.

البوابة الذهبية، حوالى عام ١٢٣٠. فرايبورج، الكنيسة الكاتدرائية (مقطع).

وأبلغ دليل على ذلك هو "البوابة الذهبية" لكاتدرائية فرايبورج فى ولاية ساكسونيا (عام ١٢٣٠ تقريباً)، التى تعد هى البوابة الأولى الكبرى المقتبسة معمارياً من مصادر رومانسكية. وما توصل إليه فن النحت الفرنسى فى عملية استغرقت عقداً كاملاً والنابعة من البوابة الغربية للشارتر (١١٨٠) هو تحرير التماثيل الفردية من العنصر المعمارى للأعمدة. وقد وصل هذا النموذج بشكل رائع إلى فرايبورج، حيث فضل النحات استخدام تماثيل الحوائط بعد تجويف العمارة المتعارف عليه. وبذلك يكون قد بلغ حرية كبيرة فى الحركة واستطاع أن يخلق علاقة بين التماثيل تربطها ببعضها البعض.



تتحرك تماثيل المبعوثين للحياة والمنحوتة فى الحوائط وفى أقواس البوابة بصورة واقعية مقنعة لا يمكن بلوغها سوى بدراسة الطبيعة، حتى إن بعض تماثيل فرايبورج صورت وكأنها تقوم بالتفاتات بالغة التعقيد. ويضاف إلى ذلك أن كان من الأمور النمطية بالنسبة للبرنامج الألماني مدى ضغط التيمات فى أضيق المساحات. كذلك لم تتوفر واجهة للعرض بثلاث بوابات وقاعة عرض للمشاهدة المقدسة المستوحاة من العهد القديم والجديد (باستثناء شتراسبورج والواجهة الغربية غير المكتملة لكاتدرائية كولونيا).

عذراوات توريشتين، حوالى عام / ١٢٤٠
١٢٥٠، ماديسبرج، الكنيسة الكاتدرائية.



وبأسلوب فنى رائع تمكن الفنان من جمع العديد من الصور المقدسة فى بوابة واحدة فى فرايبورج تتمثل فى تقديس الملوك الثلاثة والثالوث المقدس، إلى جانب أهم رسل العهد القديم والحواريين، وكذلك يوم البعث، دون أن تظهر تلك الصورة بشكل مصطنع أو مبالغ فيه.

ولقد تمكن نحاتو البهو الأمامى للبرج (الطابق الأرضى) من تحقيق برنامج الصور الكامل للطراز الجوطى الألماني عام (١٣٠٠).

وجدير بالذكر أن موضوعات فن النحت الجوطى كانت موجهة أخلاقيا أكثر من مثيلاتها فى فرنسا. وكان هدفها الأساسى هو الوصول إلى الجمهور المتمثل فى مواطنى المدن. ويندرج تصوير "العذارى الذكيات والحمقاوات" ضمن هذا الفن الألماني الخاص، والذي تحقق أولاً فى ماجدبورج (١٢٤٠ - ١٢٥٠)، ثم تبعته أشكال أخرى فى الواجهة الغربية لكاتدرائية شتراسبورج وكذلك فى فرايبورج.



هرمان و ريجليندس، إيكهارد وأوته،
مدينة ناومبرج - Naumburg، الكنيسة الكاتدرائية، المحراب
الغربي .

إن تعبير التماثيل المغنمة بالحياة تمتد من
الحالة المزاجية ، مروراً بالحزم أو قوة
الشكيمة في الذكور و تحفظ السيدات
وحتى انفعالات السعادة. أما تفاصيل الأيدي
وهيئة الأجسام والوجوه فيظهرها النحات
بشكل طبيعي .

وفي مقابل تجسيد الابتسامة الشهيرة المثالية لملك البعث في راميس جاء
التعبير عن العواطف في تماثيل ماجدبورج بصورة أكثر مباشرة. حيث تم تصوير بكاء
وضحك أوائل التماثيل الفردية في تاريخ الفن الأوروبي تماماً مثلما حدث مع تماثيل
رسل محراب جيورجن في بامبرج (١٢٢٠-١٢٣٠) والتي صورت لأول مرة وهي تجرى
حوارات ثنائية مع بعضها البعض.

وتتمثل ذروة هذا التطور في النقوش البارزة للمنصة والحائط الفاصل بين
المحراب وصحن الكنيسة وفي تماثيل المؤسسين بالمحراب الغربي بكنيسة ناومبورج
(١٢٢٤-١٢٥٠)، والتي تعد من أهم إنجازات فن النحت على الإطلاق، وهو ما يخلصها
من البداية من أية لهجة منبرية خاطئة. حتى وإن وضعنا نصب أعيننا العملية
المخططة للفردية المتنامية فيظل هناك ما يثير الدهشة دائماً. وهو أن تلك الأشخاص
المصنوعة من الحجر بدقة متناهية يمكن مضاهاتها بالآدميين المخلوقين من دم ولحم.
حتى إن العصور الفنية التاريخية مثل "الجوطية" و"عصر النهضة" لم تتجح في تصوير
تلك الواقعية المذهلة بهذا الشكل. وفي لحظة خاصة من لحظات تاريخ الفن نجح
الفنان القادم إلى بامبرج من شارتز عبر ماينز في إبداع ذلك الإنجاز الفردي، الذي لم
يحاكه سوى تماثيل كاتدرائية مايسن Meissen. حيث تزدان الحوائط بتماثيل مؤسسي
الكاتدرائية ، وقد التفوا مع مجتمع البلاط حول المذبح وهم يرتدون عباءات ثلاثم هذا
العصر ويتواصلون مع بعضهم البعض ومع المشاهد لهم أيضاً.

أشار بعض مؤرخو الفن إلى إمكانية وجود علاقة بين الفن والأدب الشعري الذي كتب باللغة الألمانية الوسطى. حيث عبر فولفرام فون إشنباخ Wolfram von Eschenbachs (١٢٠٠ - ١٢١٠) في ملحمة بارتسفال أو أغاني شاعر القصائد العاطفية فالتر فون دير فوجلفايده Walter von der Vogelweide بدقة لغوية بالغة عن المشاعر الإنسانية. وبالنظر إلى تشكيل الأعمال النحتية وتمائيل المؤثنتين تتجلى فكرة التأثير والتأثر بين الأدب والفن النحتي.

إكليسيا وسيناجوج، حوالى عام ١٢٢٥ - ١٢٣٠، كنيسة شتراسبورج الكبيرة، البوابة الجنوبية .

وينطبق هذا على النقوش البارزة التي تحكى بصورة مركزة عن قصة آلام المسيح



الموجودة في الجهة الخارجية من منصة القراءة. حيث عبر الفنان هنا باستخدام ربط النظرات ودقة التعبيرات عن جوهر هذا الحدث المقدس.

ويجب الاعتراف بأنه تم التعبير عن المثاليات دون إغفال فردية نوع محدد من التماثيل النحتية. وفيما يختص بالمثالية فتظهر هنا علاقة بفن النحت القديم. أما بالنسبة لشخصيات البوابة الجنوبية لكنيسة شتراسبورج أو شخوص لوحة البحث عن الوطن في كنيسة بامبرج (كلاهما حوالى عام ١٢٢٥ - ١٢٣٠) فيمكن استحضار مصطلح عصر النهضة، ذلك المصطلح الذي يحمل مزيجاً

من النظرة التأملية الدقيقة مع واقعية غير مسبقة في وصف التفاصيل دون المساس بفخامة وروعة التماثيل.

وهو ما ينطبق أيضاً على ما يعرف بتمثال "فارس بامبرج" (حوالى عام ١٢٣٧)، وسوف تظل شخصية الملك الذي يجسده هذا التمثال غير معروفة. حيث يربط هذا النموذج النحتي للفارس بين أخلاق الفروسية وروعة البلاط الملكي إلى جانب الرجولة التي تعبر عنها ملامح التمثال الذي يجسد شخصية محددة.



الملك المبشر ومريم، حوالي عام ١٢٨٠ ،
مدينة ريجنسبورج، الكنيسة الكاتدرائية،
حجر مطلي قائم على الأرض.

وإذا تم تصنيف هذا التمثال على أنه نقش بارز عالى الجودة والإتقان،
فيمكن القول إنه مع تمثال فارس ماجدبورج Magdeburg (١٢٤٠ - ١٤٥٠) ،
والذى يجسد شخصية أوتو الأول كمؤسس للكاتدرائية، نشأت أول صورة حرة
للفارس المترجل منذ العصر القديم.

وحوالى عام ١٣٠٠ تجردت الأجسام من شكلها المادى وأخذت أريدتها
مظهرًا جديدًا على شكل حرف "S" وهو ما يمكن ربطه بالفن النحتى الجوطى،
حيث اختفى الجسد بين ثايا القماش الفنية التى نراها غاية فى الجمال فى
تماثيل الحواريين والمسيح ومريم الكاتبة فى محراب كاتدرائية كولونيا (١٣٠٠)،
أو فى تجسيد الوحي فى كاتدرائية ريجنسبورج (عام ١٢٨٠) والتى مازالت
محافظه على ألوانها حتى الآن. ومثلما حدث فى فن العمارة فقد أصبحت الأشكال
فيما بعد أكثر سطحية واتخذت مقاطع جامدة فى التصميم مع الاحتفاظ بالشراء
الزخرفى للأردية.

ولقد جفت ينباع الإبداع للطراز الجوطى بسبب جمود الشكل والقوالب الثابتة.
كما خفت الإبداع الفردى لصالح القوالب الجامدة المألوفة (الأعمال النحتية فى
إسلنجن Esslingen، كنيسة فراونكيرش حوالى عام ١٣٢٠ - ١٣٣٠، روت فايل كنيسة
كابيلين كيرش للسيدة العذراء ١٣٣٠ - ١٣٥٠).

فن التصوير:

لم يحتل فن التصوير فى عصر الجوطية المكانة والأهمية نفسيهما اللتين كان
يتمتع بهما فن النحت، ويرجع ذلك إلى سبب بسيط، ولا سيما أن فن الجداريات
يتطلب مساحات عريضة من الحوائط. وهو ما لم يكن متوافرا آنذاك، حيث لا نجد
آثارا لفن التصوير إلا فى بعض الرسومات الفردية لبعض القباب فى المرحلة الانتقالية
من عصر الرومانسكية إلى الجوطية والتى تمت بعد عام ١٢٥٠ بعيدا عن المراكز
الفنية. وربطت أعمال الفريسك الباقية (فى سوست ، سقف كنيسة هونه ١٢٤٠،
جوسلار Goslar - قبة كنيسة نويترك ١٢٢٠ - ١٢٤٠) بين نماذج الصور البيزنطية
ونماذج أولية لتصوير الكتب فى أسلوب غاية فى التحفظ لم يترك مجالا للحدس حول
ما حدث فى الفترة نفسها فى بامبرج وناومبرج وأحدث ثورة فى عالم النحت.

الشاوث المقدس بين مريم و يوحنا، حوالى عام ١٢٥٠، مدينة برلين، متاحف الدولة للثقافة بروسيا، صالة عرض اللوحات .

ينتمى الهيكل المصنوع فى سوست إلى أقدم مجموعة من الصور المثبتة على الحائط فى الفن الألماني. كما يظهر لنا الهيكل على سبيل المثال الأسلوب المتعرج فى ثايا ملابس الشخصيات.

قام الفنان بالربط بين نوعين من تقاليد فن التصوير: فقد استعار من الفن البيزنطى موضوع الاعتقاد بالله كعلة أولى، موضوع شفاعة مريم ويوحنا فى يوم القيامة. و يظهر التصوير فى المنتصف الأب الذى يقدم الابن المصلوب لأتباعه. وقد أصبح هذا النوع معروفاً ككرسى الرحمة فى الصور الدينية فى العصور الوسطى المتأخرة.

ويسرى هذا أيضاً على فن تصوير الكتب، والذى لا يمكن ربطه بأوج عصر الأتونين. فقد اختفى ما كان معروفاً باسم طراز الخطوط المتعرجة أو المدببة داخل أعمال زخرفة الملابس كثيرة الشايا. لكنه كان على الرغم من ذلك غاية فى الأهمية نظراً لما نهله من المصادر الصقلية والعربية والبيزنطية، مما أثرى التقليد الزخرفى بأشكال جديدة. وهناك نماذج قليلة لألواح المذبح صممت على طراز الخطوط المتعرجة منذ عام ١٢٥٠ وحتى عام ١٣٠٠، كذلك ساعد التغيير الذى طرأ على الطقوس الكنائسية، والتي تتمثل فى عرض القرايين أمام المذبح على عرض الصور المرسومة خلف أو على طاولة المذبح. لذا تكتسب المذابح المستخدمة فيها الأعمال المرسومة أهمية كبرى من ناحية التأريخ لفن الرسم.

ومن الأعمال الأكثر أهمية أيضاً فى تاريخ فن الرسم هى سلسلة الأعمال التى يدخل فيها الرسم على الزجاج، والتي ظلت باقية على الرغم من هيمنة الصور المرسومة من عصر الإصلاح والباروك فى كثير من كنائس العصر الوسيط. ولم يطرأ التحول إلى طراز الضوء الخافت إلا فى قليل من الكنائس الألمانية، وذلك على غرار كنائس فرنسا مثل كنيسة شارترز ، سانت كاييلا فى باريس أو كاتدرائية ليون. كما أن مجموعة الأعمال الكاملة والتي يمكن مقارنتها بسابقتها تعطى الأماكن الداخلية لمحراب كاتدرائية كولونيا ، كاتدرائيات شتراسبورج ، وفرايبورج ، وكنائس ريجنسبورج ، وإيرفورت طابعها وسحرها الخاص.



تطورت تقنية الرسم على الزجاج الملون باستخدام صفائح الرصاص في جميع أنحاء العالم حوالى عام ١١٥٠، ولا تزال هناك نماذج ألمانية أولية لهذه التقنية موجودة على النوافذ التي تحمل صور الرسل في كنيسة أوجسبورج. Augsburg ومن نماذج المجموعات الأولى هناك أيضا نوافذ محراب كنيسة سانت كونيسبرت في كولونيا (١٢٢٠-١٢٣٠) وكذلك بقايا الأيقونات المهمة الموجودة في كنيسة الحفاة (بارفوس كيرشه) في إرفورت (بعد عام ١٢٢٨)، حيث تعرض واحدة من المجموعات الأولى التي ترتبط فيها قصة فرانس فون أسيزي Franz von Assisi المعلن تقديسه عام ١٢١٩ بأحداث قصة حياة المسيح (وهو ما يشبه سلسلة الألواح الزجاجية الضخمة الكائنة في دير كونيجزفلدن Konigsfelden بشمال سويسرا حوالى عام ١٣٢٥). وكانت الجماعات الحرفية الفردية هي التي مولت تلك النوافذ التي لا تقدر بثمن في أديرة أعالي الراين، وشفابن، وفرانكن وساكسونيا.

وهب المسيح إلى المعبد، حوالى عام ١٣٢٠، كنيسة ريجنزبورج الكاتدرائية، شياك المحراب .

يعد الانحناء المائل للشخصيات صفة مميزة للمرحلة المتأخرة في فن العصر الجوطى الكاتدرائى الكلاسيكى.

وتحيط مريم وكبير القساوسة بالهيكل وبالطفل يسوع في شكل حلقة ليؤكدوا بذلك أنه هو الشخصية الرئيسية في هذا المشهد



موسى أمام شجرة العليقة، شباك زجاجى من مدينة أرنشات (على نهر اللان) حوالى عام ١١٦٠، الكنيسة الكبيرة، متحف ولاية فيستفاليا .

يعد هذا النموذج القديم من الرسم على الزجاج نموذجاً غنيا بقوة الإضاءة. أما رسم الفنان جيرلاخوس لنفسه و إمضاؤه على العمل فهو يعد غير تقليدى على الإطلاق.



وفى فرايبورج يمكن التعرف على الأعمال اليدوية المختلفة من خلال رموزها وذلك بالتجول عبر الصحن الجانبية للكنيسة. وجدير بالذكر أن الأعمال المرسومة على النوافذ الزجاجية تظهر الاهتمام المتزايد لدى نبلاء المدن ببناء الكنائس. أما من الناحية التشكيلية الأسلوبية فقد نتج نوع من التبادل مع نحت عمارة الأكواخ آنذاك. كما تجول رسامو الزجاج من موقع بناء لآخر ولذلك تظهر العلاقات واضحة بين مدارس الرسم وخطوط

التطور الموجودة فى المراكز الكبرى مثل كولونيا وشتراسبورج وإرفورت، ولوبك وحتى بعض الدول الاسكندنافية.

الطراز الجوطى بوصفه فنا ألمانيا: من الواضح أن الطراز الجوطى هو فن مجلوب من فرنسا، وعلى الرغم من ذلك فقد تغيرت وجهة النظر تلك فى القرن السادس عشر، مما أدى بدوره إلى تحول الطراز الجوطى إلى طراز يحمل الصبغة الألمانية. ومن الأمثلة الرائدة فى هذا المجال العالم جيرجو فاسارى Giorgio Vasari الذى اعتبر عصر النهضة الإيطالى تحولاً عن البربرية الجوطية. ولقد وجد أن تلك الفترة المظلمة للفن الجوطى متأصلة فى الشمال الألمانى البارد. وانطلاقاً من روح اتجاه "العصف والدفع" Sturm und Drang وضع جوته فى مقاله "عن الفن المعمارى الألمانى ١٧٧١" اتجاهًا معاكسًا. فبالنسبة لجوته Goethe كان الفن الجوطى هو الفن المميز لألمانيا كما أنه جعل من أرفين فون شتاين باخ Erwin von Steinbach الذى قام ببناء كاتدرائية شتراسبورج شأنه شأن مايكل أنجلو الشمال. ولقد أصبح أرفين مصمماً "لأعمال الطبيعة الأزلية" وكنيسة شتراسبورج فضلاً عن إبداعه لكل الأشكال التى توحى بكمال الإبداع. وهو ما يتمثل فى المباني الشاهقة ، وهكذا استعاد الفن الجوطى مكانته فى صراعه مع الكلاسيكية ، وأهم دليل على ذلك هو جعل الجوطية طرازاً للبناء الوطنى الألمانى فى القرن التاسع عشر. ولقد ساهم جوته فى التعليل لنهضة دورر، حين وضع "رسامى العرائس" فى مواجهة رسام نورنبرج وكتب يقول: "لقد تمكثوا من جذب أنظار النساء بأوضاعهم المسرحية ولون البشرة الخادع والمزيف والأزياء الملونة. أما أنت يا ألبرشت دورر الرجال، والذى تهكم عليك هؤلاء الصبية، فإن شخصوك المنحوتة بالخشب هى موضع ترحابى أكثر منهم".

العصر الوسيط المتأخر ١٣٣٠ - ١٥٠٠

ارتبط عصر الجوطية المتأخرة، والذي يعد آخر المراحل الأساسية لمفهوم الجوطية الناجح، ارتباطاً وثيقاً بنهضة الطبقة البرجوازية، تلك الطبقة التي بدأ نجمها يعلو في القرن الثالث عشر. ويعد القرن الرابع عشر هو فترة ازدهار مدن الهانزا، حيث تميز هذا القرن بازدياد نفوذ المدن التجارية في وسط وجنوب الإمبراطورية. ولقد استفادت مدن الإمبراطورية على وجه الخصوص من ضعف السلطة المركزية للقيصر حتى إنها أغارت على ملاك الأراضي والأساقفة. كما احتلت المدن التي توسعت في استخراج المعادن من المناجم مكانة مميزة. حيث كانت الفضة تستخرج من المناطق الكائنة حول نهر الهارتس في وسط بوهمن، وتيرول ومنطقة سلاسل الجبال، وهى تلك المناطق التي صنعت من وراء ذلك ثروات طائلة. واستمرت فترة الازدهار تلك في أواخر القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشر.

وكانت حضارة البلاط بالمفهوم الذي حدد "خريف العصر الوسيط" في فرنسا وبورجوند قد بدأت تلعب دوراً أقل أهمية. وعلى الرغم من ذلك فإن هذه الصورة تعد نسبية. حيث أوجدت جماعات الفرسان الألمانية نوعاً من الحضارة الأرستقراطية التي تمكنت من منافسة مدن الهانزا وكانت بمثابة ند لها، وذلك بمحاذاة ساحل بحر الشرق وفي مقاطعة بومرن. حيث امتزجت ثقافة البلاط في براج وبوهمن، والتي تميزت بالمهارة العالية المستوى وكانت منفتحة على التأثيرات الإيطالية قبل عصر دورر بزمان طويل، مع الظاهرة الاستثنائية المتمثلة في شخص القيصر كارل الرابع لتتشع بدورها وتضئ مدن الإمبراطورية مثل نورنبرج أو فيينا .

الفن في بلاط القيصر كارل الرابع - عائلة البارلر Die Parler

كان القيصر كارل الرابع Karl VI ابن لوكسمبورج ، هو أول قيصر روماني ألماني يقرر اتخاذ مقر ثابت للإقامة والحكم. حتى إنه عكف على التوسع في بناء مدينة براج ليجعلها في غضون عقود قليلة مركزاً سياسياً وثقافياً لأوروبا الوسطى لا يقل عن باريس وكولونيا وميلانو و نابولي وفينيسيا ومدن توسكانيا ، بل إنها كانت تضع ملامح جديدة لكل ضروب الفن. وكان الهدف الرئيسى للبرنامج الحضارى المنظم الذى وضعه القيصر هو منح مملكته طابعاً حضارياً مميزاً. حتى إنه شجع الطليعة الفنية ودعمها بمساعدة أسرة البارلر وهى أسرة أغلب أبنائها من المهندسين المعماريين والنحاتين كانت تقطن جنوبي ألمانيا .

Karl الرابع ١٣٤٦-١٣٧٨ القيصر كارل الرابع IV.

١٣٤٨ تأسيس أول جامعة ألمانية في براج.

١٣٥٦ "المرسوم الذهبى" ينظم امتيازات أمراء البلاط وانتخاب القيصر.

١٤١٥ الإنعام على فريديش الأول فون هوهنتسولر Friedrich I von Hohen-

zollern بإمارة مقاطعة براندنبورج - إعدام يان هوس في كونستانس.

١٤٢٢ حكم الفيتير لساكسونيا.

١٤٤٠-١٤٩٣ القيصر فريديش الثالث Friedrich III من أسرة هابسبورج - انهيار سلطة القيصر.

١٤٥٥ اختراع جوتنبرج Gutenberg لفن طباعة الكتب.

١٤٧٧-١٤٩١ مطالبة بورجوند وتيرول وبوهمن والمجر ببيت هابسبورج.

شفابن جموند ، كنيسة هايليشكرويتس. بدأ العمل فيها عام ١٣٥١، المحراب من الخارج، المنظر الخارجى للمحراب يعكس مفهوم الفراغ الجديد. تظهر مساحات الحوائط على هيئة صحون واسعة، يقل استخدام الدعائم الخشبية بالمقارنة بمحراب الكنيسة الكاتدرائية الجوطية.



كما أن ذلك لم يمنعه من العودة بالنظر إلى العصر الوسيط. حيث ساهم ولعه بجمع الآثار التذكارية المقدسة إلى تعميق التأثير الروحاني والديني لسلطته، وهو الأمر الذي بلغ أوجه في دور الكنوز بأبرشية فينتسل الملحقة بكاتدرائية براج، وكذلك في الأبرشيات الصغيرة الملحقة بقلعة كارل شتاين التي جمعت حوائطها المزدانة بالأحجار الكريمة وتجهيزاتها بين الأصالة والمعاصرة.



أبرشية الصليب ، قلعة كارلشتاين، حوالى عام ١٣٦٥

وكان هاينريش بارلر Heinrich Parler (ثبت وجوده من عام ١٣٣٠

وحتى وفاته ١٣٧١) هو أول معماري العائلة من ذوى الشأن، وأهم أعماله هي كاتدرائية الصليب المقدس في شفابن جموند، التي تعد علامة تحول في فن المعمار الألماني في العصر الوسيط المتأخر. ومن المحتمل أيضاً أن يكون هاينرش بارلر هو المسئول عن التغير الذى طرأ على خطط البناء الخاصة بأولى الكنائس المسقوفة في جنوب ألمانيا حيث يعد محراب تلك الكنيسة من أعظم أعماله (وضع حجر الأساس ١٣٥١). كما أنه نقل فكرة إنشاء محراب للكنائس الصغيرة أو الأبرشيات الملحقة بالكاتدرائيات وصمم نموذجاً لعدد هائل من الكنائس في جنوب ألمانيا وتيرول وبوهمن وساكسونيا، وظل تأثيره حتى عام ١٥٠٠ ولقد تمكن هاينرش بارلر من بلوغ ذلك التأثير المكانى الرائع بثلاث خطوات فنية؛ حيث حول ذلك التقسيم المعتاد المكون من صحن ومحراب إلى وحدة مكانية مكونة من قباب ، كما أنه استبدل قبة الصليب الجوطية بشبكة من العروق تعمل على تناسب الوحدة المكانية المكونة من أربع دعامات.

شفابن جموند، كنيسة الصليب المقدس، المحراب من الداخل .

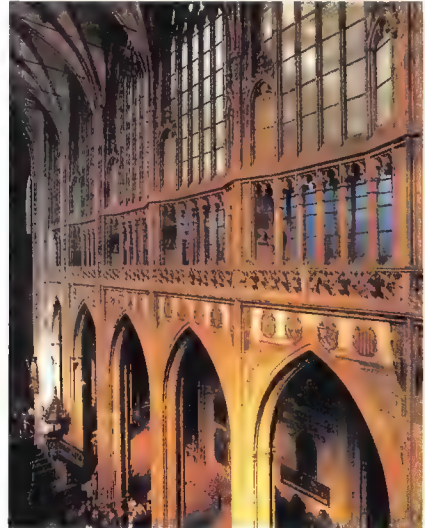
ثم سحب العامودين الباقيين للمحراب إلى الداخل، ليحل بذلك مشكلة نهاية المحراب والتي كانت تتخذ شكلاً مستدير لتحدد الأبرشيات وتجعلها على شكل فتحات داخل الحائط. وهو الأمر الذى لم يعد يحل محل سياق الحائط مثلما كان الحال في كنائس العصر الجوطى المتقدم ، بل إنه جردها.



وفى نهاية الأمر أقام على فتحات الأبرشيات مجموعة عريضة من نتوءات النواخذ الأفقية لتقسم الحوائط الخارجية، والتي قامت بدورها بتقليص ارتفاع المكان إلى النصف تقريباً، ووضعت بذلك طابعاً تاريخياً جديداً فى مقابل الصفة المميزة للبناء الرأسى للأعمدة. وهكذا لم يعد المكان مقسماً إلى مساحات بنائية فحسب، بل طور أيضاً الجودة النحتية الخاصة بالمكان. غير أن هذا الطراز يعد شبيهاً بالأعمال الرئيسية الخاصة بعصر النهضة الإيطالية.

كذلك تظهر التماثيل التى تزين كنيسة الصليب المقدس تغيراً واضحاً فى الطراز، حيث ظلت التقوسات أو البواكى تتبع أسلوب نحت الكاتدرائيات القديم والسائد فى عام ١٣٠٠ والذى أصبح مستهلكاً حيث كان يعمه الميل لشكل حرف S ويستخدم فيه العلاج الفرنسى. كما نجد فى تماثيل الرسل لهاینرش بارلر الموجودة على باب المحراب الشمالى (بعد عام ١٣٥١) طابعاً جديداً تماماً للتمثال الحر. حيث قلت النسب المعتادة إلا أن قوة تشكيل الجسد نجحت فى توصيل الرسالة. أشار البعض على القيصر كارل الرابع Karl IV باستدعاء ابن هاینرش بارلر ، بيتر بارلر Peter Parler (١٣٣٣-١٣٩٩) إلى برج بعد أن تعلم مبادئ البناء الحديث على يد والده فى نورنبرج. حتى أصبح عام ١٣٥٦ أكبر مهندسى البناء فى كاتدرائية فايت فى براج، والتي نشتم فيها عقب الطابع الرئيسى المميز لفن الطراز الجوطى الكاتدرائى المتأخر، حيث دأب على إدخال القباب الشبكية، كما أحدث ثورة فى طابع المكان المميز للكنيسة الجوطية بلمساته العبقرية البسيطة. حتى إنه جعل منطقة عرض الأعمدة الحاملة تتأرجح ذهاباً وإياباً على أعمدة مثل البندول ليوقف بذلك الامتداد الطولى للفراغ المكانى ، ويكون له هكذا وقع المبنى المركزى ويعطى الإيحاء بأنه جسم هوائى يهتز، وهى سمة خاصة بكل أبنية عائلة البارلر مثل تلك المتمثلة فى محراب كاتدرائية يوهان فون جموند Johann von Gmünd فى فرايبورج ، والتي شيدها أخو بيتر.

براج، كنيسة فايت الكاتدرائية، منذ عام ١٣٥٦ ويظهر التمثال النصفى الصغير لبارلر فى أعلى الرواق المقوس الموجود باليهو.





ومن الأفكار الرائعة التى أدخلها بيتر بارلر ذلك التحول إلى التماثيل النصفية للأشخاص، حيث تجاسر ذلك الفنان على تزيين المحراب بتماثيل نصفية لشخصيات. ويظهر ذلك بجلاء فى التمثال الذى يصور الجزء العلوى من جسم بيتر بارلر شخصيا. ويعد هذا المزج بين الفن المعماري والنحتى طابعاً مميزاً لفن النحت الخاص بعائلة البارلر، التى دام تأثيرها حتى عام ١٤٣٠، ومن العلامات المميزة لها أيضاً ذلك الحزام الساقط على الخصر والمزدان برياط ملون لامع مثل ذلك الذى كانوا يرتدونه فى بلاط براج.

هاينريش بارلر، المسمى هاينريش فون جموند الخادم المقدس (فينتسيل)، عام ١٣٧٣، رسم بالألوان على حجر جبرى، براج، كنيسة فايت الكاتدرائية، كنيسة فينتسيل الصغيرة. يقف فينتسيل المقدس بساقه التى يتكئ عليها وأمامها ساقه الأخرى تحت معطفه الفضفاض فى وقفة متوازنة، كما توضح لنا تعبيرات وجهه الواقعية تطور النحت الفلورنسى فى حوالى عام ١٤٢٠.

و يتمثل آخر نشاطات فترة ازدهار فن النحت الخاص بهذه العائلة فى عمل هاينرش فون جموند Heinrich von Gmünd (١٣٥٤ - ١٣٨٧) ابن يوهان . الذى صمم تلك التماثيل النصفية لسيدات جميلات فى متحف شنوتجن فى كولونيا وكذلك تمثال القديس فنسل فى كاتدرائية براج (١٣٧٣).

فنان فينتجارو . قيام المسيح حوالى عام ١٣٨٥/١٣٩٠، مدينة براج، المعرض القومى.



أما بالنسبة لتطور فن التصوير فقد كان لحضارة البلاط البوهيمية دورها المهم فى ذلك. إذ أنه نتيجة إلى الاقتباس من موتيفات فن التصوير واللوحات الإيطالية خاصة فن التصوير السييني ١ حيث تم تخطى الطراز الجوطى القائم على الخطوط المتعرجة وأصبحت الجودة التصويرية غير المسبوقة هى أمر مميز للأعمال . مثل أعمال فنان مذبح هوهنفورت Hohenfurth أو الفنان تيودريش Theoderich عام ١٣٥٠ ، والتى ظهرت بها المقاطع أقل حدة وتغيرت مواضع الأشخاص فى مساحة مسطحة للصورة على طراز النماذج الإيطالية فى عصر الفنان جيوتو، مع إثراء فى رونق الألوان وتنوعها. وبذلك وجد فن الرسم الخاص باللوحات الصغيرة لغة خاصة تتميز بالتوازن، انطلاقاً من طريقة فن الرسم بالألوان الزلائية. ولقد أصبح التغيير والإبداع فى بوهمن شرطاً رئيسياً فى فن التصوير الألمانى كله فى أوائل القرن الخامس عشر وحتى عصر كونراد فون سوست Konrad von Soest وشتيان لوختر Stefan Lochner.

العمارة

استمرت أعمال بناء وتخطيط الكنائس على الطراز الجوطى فى جميع أنحاء الإمبراطورية فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر حتى تعثرت هذه الأعمال فى كولونيا ، وشتراسبورج ، وريجنسبورج، وأولم بعد عام ١٥٠٠، ولم يستجد سوى إلحاق بناء بالجزء الجديد من المبنى الطولى المرتفع لكنيسة أولم على غرار نموذج كاتدرائية براج عام ١٣٨٧، وقد وصل هذا النموذج إلى منطقة نهر الدانوب من خلال شقيق بيتر بارلر، وهو المهندس مايكل بارلر ، الذى تم استدعاؤه إلى المدينة الحرة لكى ينقل روعة الفخامة الملكية إلى أسوار المدينة.

ومن أكثر الأفكار نجاحًا ورواجًا كانت تلك الفكرة المتمثلة فى نموذج الكنيسة المسقوفة بكنيسة شفابن جموند، وخاصة الجزء الخاص بالمحراب المسقوف، والذى تم تعديله من أجل كنائس تسيستر تسينز (مثل مؤسسة تسفلت ١٣٤٢). أما بالنسبة لغالبية كنائس القساوسة فلقد اتبعت نموذج عائلة البارلر سواء فى بوهمن (كولين-كوتين برج Kutenberg) أو فرانكن (نوردلنجن Nördlingen / ١٤٢٧ دنكلسبول / ١٤٤٨ سانت سيبال ١٤٧٧ فى نورنبرج Nürnberg). وفى ولاية بافاريا نشأ العديد من الأبنية المسقوفة الرائعة، وخاصة كنيسة القديس مارتن فى لاندسهوت Landshut (١٣٨٩)، وكنيسة فراون كيرش فى ميونيخ (١٤٦٨ - ١٤٩٤). ولقد تم اتباع نظم البناء الثابتة الخاصة بالكنيسة المسقوفة فى كنيسة مارتن فى لاندسهوت حيث بلغ حجم الأعمدة مترًا واحدًا فى قطر الدائرة. وعلى الرغم من ذلك فإنها تحدث ارتفاعًا

تمثال نصفى لهانس بورجهاوز (هانس فون بورجهاوزن) ، بعد عام ١٤٣٢، لاندسهوت ، كنيسة القديس مارتن الناحية الجنوبية، الحائط الخارجى .

هائلًا للمكان واتساعًا لامتداد القبة. كما بلغ ارتفاع البرج المشيد من الحجر الطوبى ١٣١ مترًا، وهو أعلى ارتفاع لهذا النوع من الأبنية المشيدة بهذه الخامات. وكانت شهرة أحد الفنانين المعماريين وهو هانس بورجهاوزر Hans Purghauser كبيرة لدرجة أن المدينة كرمته وأقامت له تمثالاً نصفياً تم وضعه فى الجانب الخارجى من الكنيسة (بعد عام ١٤٣٢). وذلك طبقاً لنموذج براج فى عمل التماثيل النصفية. ومثلما كان الأمر بالنسبة لفنانى عصر النهضة الإيطالية فلم يعد رواد فن العمارة (كعائلات البارلر، إنزنجر، بولنجر، بورجهاوزو شتيتهايمر) مجهولين، بل تم تكريمهم كشخصيات مرموقة فى الحياة العامة.





مدينة فرايبيرج، الكنيسة الكاتدرائية، منذ عام ١٤٨٧، منظر داخلي

يوضح المنظر الملى بالمنحنيات بطريقة جيدة تأثير المساحات الواسعة ليهو الكنيسة، كما يظهر فيه الطابق العلوى ذو الشرفة مثل التي تميز سلسلة جبال إرتسجيبرجه. و يقابل ذلك سلسلة من الأعمدة الشاهقة مما يؤثر علي التوازن بين العرض والارتفاع. الأثاث من وقت التعمير لا يزال فاخرًا، يقع علي شمال المنبر منبر التبوليب الخاص بهانز فيتين.

ولقد أدخلت كنيسة القديس مارتن في أمبرج Amberg (منذ عام ١٤٢١) تطورات وارتفاعات هائلة على تشييد الصحن الجانبية ذات الوظائف الثابتة والرئيسية بالنسبة للبناء ككل. ولقد طبق هذا المبدأ في البناء على مجموعة من الكنائس المسقوفة في ساكسونيا. ولقد عايش منطقة سلاسل الجبال نموا اقتصاديا هائلاً من خلال أعمال المناجم واستخراج المعادن المتزايدة. كما أدخل البناء الجديد لكاتدرائية فرايبورج (١٤٨٧ - ١٤٩٩) مبدأ حجرات العرض في ساكسونيا، والتي مكنت بدورها وبطريقة نموذجية من تغيير أوضاع عمال المناجم والنبلاء داخل الكنيسة.

ولا تقتصر شهرة هذه الكنيسة على كونها شيقة ورائعة الجمال فحسب، إذ إن مشيديها كانوا مدركين للقيمة التاريخية والفنية لنموذج البوابة الذهبية التي ترجع إلى الطراز الجوطى الأول والذي قاموا بتطبيقه في الجزء الجنوبي من البناء الجديد. مما يعد عملاً غير مألوف في تلك الفترة يمثل رعاية واهتماماً خاصاً بالنصب التذكارية.

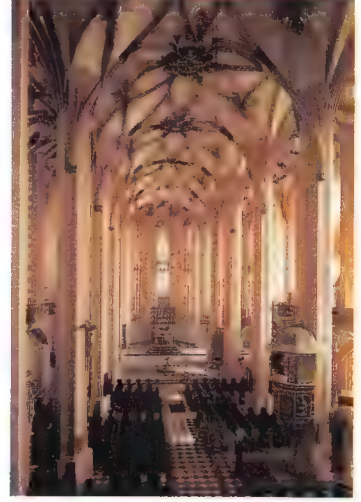
ولقد عايش الطراز الجوطى الكنسى المتأخر فترة ازدهاره الأخيرة في كنيسة أنن بمدينة أنابرج الساكسونية. فبعد اكتشاف معدن الفضة في المدينة تم وضع المدينة بدءاً من عام ١٤٩٥ على خارطة الرسم. وبدأ تشييد الكنيسة بالفعل عام ١٤٩٩ وانتهى العمل بها في زمن قياسي حتى عام ١٥٢١.

وتظهر التجهيزات الفاخرة لمذابح الكنيسة والطوابق العلوية المزدانة بالأعمال النحتية والمنابر مدى الثراء الذي كانت تتمتع به المدينة. وقد زاد هذا البناء من إمكانيات بناء الصالات المغطاة فيما يختص بتفاصيل الزخارف، وبلغ في قبتها أقصى حدود المسموح، فهي عبارة عن أضلع تخلو من كل أشكال الهندسة تترابط مع بعضها البعض على شكل زهرة، وهي تعد نموذجاً لا يضاهيه بناء آخر في الزخارف الجوطية إلا أن المكان تفتريه برودة العقلانية بشكل ما. وتتسم هذه الكنيسة بالانسجام والتوازن بين نسب الاتساع والارتفاع مما أدى بدوره إلى ظهور طراز يمثل النهضة الألمانية التي تقترب من الأسلوب الجوطى وتبتعد عن كل الأشكال القديمة. ويتضح هذا الطراز الجديد بشدة في آخر أبنية الكنائس المسقوفة ولاسيما في القاعة العلوية لكنيسة المارين Marien في هاله Halle (١٥٢٨ - ١٥٢٨).

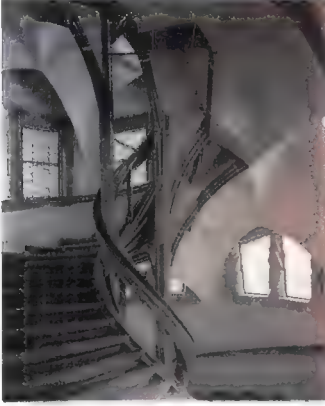
حيث تحتوى هذه الكنيسة على نموذج لقاعة تجمع المواطنين أكثر من ذلك النموذج الدينى المعروف للكنيسة التقليدية، والذي كان يميز القرون السابقة. حيث بدأ هنا نجم عصر الإصلاح والعصور التالية فى الصعود.

ولقد ظل الفن المعماري التقليدي محافظاً على وجوده بصورة أكثر مما كان عليه فى القرون السابقة وذلك منذ عام ١٢٥٠، ويتمثل موضع فخر المدن فى كثير من الأبنية الجديدة الخاصة بمجالس الحكم المحلي. حيث تمتاز تلك الأبنية ببهو أرضى يمثل قاعة المحكمة الخاصة بالمدينة، تعلوه قاعة فاخرة لاجتماعات المجلس محيطة بها مجموعات من الأماكن المخصصة للإدارة تتميز بالدفء. أما الجزء السفلى لتلك الأبنية فكان مصنوعاً من الأحجار المنزلية الثقيلة أو من الحجر الطوبى كما هو المعتاد فى الشمال . كما كان الجزء العلوى مبنياً وفقاً لطبيعة كل منطقة إما من الحجر وأما من الألواح الخشبية والطوب. ومن أجمل الأمثلة لهذه الأبنية الخاصة بمجالس البلدية تلك الموجودة فى جوسلار ولونبورج وريجنسبورج.

أما بالنسبة لبناء القلاع فلقد ربطت جماعات الفرسان الألمانية بين عناصر البناء التقليدية للعصر وعناصر الفن المعماري الخاص ببناء الكنائس، فضلاً عن أحدث الإنجازات التقنية الخاصة ببناء القباب. وتعد قاعة الطعام الصيفية التى شيدها مهندس قلعة مارينسبورج هى أفضل مثال لتلك القلاع المبنية على هذا النمط، حيث ترتكز ساحة القلعة على عامود رئيسى (كما هو الحال فى شفاين جموند).



مدينة أنابرج ، كنيسة القديس أنين، منذ عام ١٤٩٩. منظر داخلي



تلك العقلانية التي أدت في أواخر القرن الخامس عشر إلى اختراع أشكال معقدة من القباب. ومثال على ذلك هو ما قام به أرنولد فون فيستفاليا Arnold von Westfalen بإبداعه في قلعة ألبرشتنبورج في مايسن Meißen (منذ عام ١٤٧١). وتقوم تقنيته الجديدة على التخلي عن بناء أضلع لتتشأ كذلك قباب غير متساوية الزوايا مطلية كلها باللون الأبيض، وتتميز بأقسام بها العديد من المقاطع العميقة تجعل العارف بهذا المجال مشدوهاً أمامها. حيث يكمن سحرها في التناقض بين اللون القاتم وأجزاء الأسطح المتداخلة في بعضها بشكل تعبيري.

حتى نجح الفنان بنيدكت فون ريد Benedikt von Ried في الخروج من هذا المأزق العبقرى. فلقد ربط بين القباب المسننة التي ترجع إلى الجوطية المتأخرة وبين إحياء المكان الذي يرجع إلى عصر النهضة. وذلك في تخطيطه لقاعة فلاديسلاف بقلعة هرادشين ببراج (١٤٩٠ - ١٥٠٢) حيث يكتسب المكان الفخم نوعاً من الرهبة الدينية الواقعية من خلال النسب الكبيرة والتي يحتويها البصر. أما بالنسبة للنوافذ الخارجية فلقد قام آخر المهندسين المعماريين من ذوى الشأن بالنسبة لعصر الجوطية بتشكيلها في قوالب ترجع إلى فن النهضة الإيطالية.

صورة التعبد

إلى جانب ازدهار فترة حكم القيصر كارل الرابع . والنمو الاقتصادي المتزايد للمدن، تميزت الفترة الزمنية منذ عام ١٣٥٠ بأنها فترة انتشار وباء الطاعون في أوروبا بأكملها. مما أدى بدوره إلى تمهيد الطريق لفكرة التدين الفردي وانتشارها، وذلك في الفلسفة وعلم اللاهوت هذا إلى جانب ظهور المتصوفين في العصر الوسيط مثل هيلدجارد فون بنجن Hildgard von Bingen (توفيت عام ١١٧٩)، ميشتهيلد فون ماجدبورج Mechthild von Magdeburg (توفيت عام ١٢٨٠)، كذلك مايستر إكارت Meister Eckart (توفى عام ١٢٨٠). ولقد تعمقت فكرة التدين تلك في الحركة

الدينية (devotio moderna) "الداعين الجدد" عام ١٣٥٠، وكانت كتابات مرسفين أو كتاب (أتباع المسيح) لتوماس فون كيمبن Thomas von Kempen (١٢٨٠ - ١٤٧١) من أكثر الكتب المقروءة في تلك الفترة، والتي شجعت الحركة العلمانية للمؤمنين الذين وهبوا أنفسهم بقوة للعبادة الدنية الخالصة.

أرنولد فون فيستفاليا، منظر داخلي للسلم
الحلزوني الحجري الكبير، منذ عام ١٤٧١،
مدينة مايسن، قلعة ألبرشت، منظر داخلي.



شوكة علي هيئة صليب، حوالي عام ١٣٠٤، خشب، مدينة كولونيا، كنيسة سانت ماريا في كابيتول.

وبالنسبة للفن الديني فلقد نشأت أفكار وصياغات جديدة للصور، تمثل على وجه الخصوص تعاطف المؤمنين مع آلام المسيح والسيدة العذراء. ومن أشهر تلك الصور مجموعات المسيح ويوحنا، حيث تظهر الصورة كلا الشخصيتين وهما يستندان إلى بعضهما البعض، وتكئ رأس يوحنا على كتف السيد المسيح في ثقة وألفة بالغة. وفي مجموعات الباكين الخاصة بصورة بيتا Pieta،* وهي تعد من أنجح مجموعات الصور، حيث تتخذ من آلام السيدة العذراء موضوعاً لها. ومن أجل تصوير مدى واقعية تلك المجموعة الرائعة فلقد تم تزيين رأس المسيح بشعر حقيقي، أما جسده فتظهر به آثار دماء الجروح الجانبية وجروح الأيدي بصورة رائعة لتعظيم مدى تعاطف المؤمنين. وهو ما ينطبق أيضاً على صورة "صليب الشوكة" حيث يظهر جسد المسيح على محور يأخذ شكل الشوكة، وكذلك مجموعة صلبان الطاعون وكرسى الرحمة وهو شكل جديد لتصوير الثالوث المقدس. ومن الصور الكثيرة التي تظهر الأشكال الهادئة للتأمل تلك الصور المتعددة لمنديل العرق للقديسة فيرونيكا في فن التصوير الخاص بكولونيا منذ عام ١٤٠٠، أما اللوحات الجدارية الصغيرة المخصصة لأغراض العبادة فقد وزعت عليها رموز تمثل آلام السيد المسيح لتنتشر حول المخلص المعذب مثل العلامات فوق مساحة الصورة.

وجدير بالذكر أن صور التعبير الألمانية كان لها تأثير على دول الجوار الأوروبية، خاصة مجموعة بيتا التي لاقت رواجاً وشهرة في لومباردي وبيمونت. كما لم يكن التفكير في صورة بيتا الشهيرة لمايكل أنجلو في كنيسة سانت بير (١٤٩٩) ممكناً دون الرجوع إلى النماذج الشمالية. وتظهر المقارنة بعمل هانز فيت Hans Witten مثل "شكوى مريم" التي تكاد تكون مجهولة للجمهور والكائنة في كنيسة ياكوبي بجوسلار (١٥١٥ - ١٥٢٠) أوجه شبه واختلاف على حد سواء؛ حيث تظهر لدى مايكل أنجلو مشاعر الحزن الصامت التي ترجع إلى العصور القديمة، فضلاً عن الجسد المسترخي للمسيح المسجى ويعانى سكرات الموت. أما في تصوير جوسلار فجاء تمثيل السيدة مريم وقد تملكها الحنق رغم حزنها على أنها بطلة من الشمال. وقد أسجى جسد المتوفى الجاحظ العينين أمامها بوحشية.

* صورة السيدة العذراء وهي تحتضن جثة المسيح المسجاة على حجرها (المترجمة) .

فن الرسم بالزلال

ظل فن الرسم بالزلال هو التقنية المعتادة لفن الرسم على ألواح الخشب وذلك حتى عصر الفنان ألبرشت دورر (Albrecht Dürer) كلمة لون زلالى مشتقة من اللغة اللاتينية ومعناها المزج والخلط). وتعتمد تقنية الرسم بالألوان زلالية على خلط الصبغات اللونية بالماء وإحدى المواد الأخرى (بيض أو زيت بالإضافة إلى العسل واللبن أو الطين) تفرد فى طبقات فوق بعضها البعض وأحياناً يستلزم الأمر تغطيتها بطلاء سطحي لإضفاء مزيد من اللمعان. ويتم رسم طبقات الألوان فوق بعضها البعض وهى لينة حيث إنها تجف بسرعة. وبعد ذلك يمكن تصحيح ما بها من أخطاء بتغطية اللون. وترجع ميزات فن الرسم الزيتي القائم على زيت القنب أو زيت الكتان والذي استخدم بصورة متزايدة منذ عام ١٤٨٠ تقريباً إلى قوة إضاءة للألوان من ناحية وإلى طبقات الألوان تحتاج إلى وقت أطول لكى تجف من ناحية أخرى، وتدرجياً تم إحلال قماش الكتان محل الخشب كأرضية للرسم.

ومن أشهر صور التعبد ذات الجانب الأكثر دقةً هى صورة "مادونا الجميلة" من عام ١٣٨٠ وحتى عام ١٤٣٠، ولقد نشأت تلك الصورة فى الجزء الشرقى من الإمبراطورية فى محيط فن بلاط بوهمن، وهى تصور العلاقة الحميمة بين الأم والطفل. أما الرموز المتحفظة الأخرى لتصوير آلام المسيح فهى تشير إلى الأحداث المستقبلية. وقد أرست صور "مادونا الجميلة" حجر الأساس للتماثيل الخشبية والحجرية المنتصبة لآلام السيد المسيح والتي انتشرت حتى عصر الباروك.



هانز فيتين ، بيتتا، حوالي عام ١٥١٥ - ١٥٢٠، مدينة جوسلار، كنيسة القديس يعقوب، خشب مطلى.

فن النحت على الخشب

بدأ تقليد تزيين مذابح الكنيسة بلوحات مرسومة أو منحوتة على الخشب عام ١٣٠٠ تقريباً. ولاتزال أقدم هذه الأشكال موجودة حتى الآن في كنائس باد دوبران عام ١٣٠٠، ودير ماربنشتات/ فسترفلد (عام ١٣٥٠). ولقد حفظت تلك الأشكال الصغيرة المصنوعة والمحفورة على الخشب في خزانات حيث تراصت إلى جانب بعضها البعض مما خلق مبدءاً للشكل الرئيسى الذى اتخذته مذابح كنائس الجوطية المتأخرة المزينة بلوحات محفورة بالخشب. وقد أعطت منحوتات عائلة البارلر فضلاً عن التأثيرات الهولندية وتأثيرات من منطقة بورجوند فن النحت الألماني بعد عام ١٤٠٠ طابعاً مميزاً. ويعد الفنان نيكولاس جيرهارت من أهم الفنانين في هذا الصدد، وهو هولندى الأصل أبدع وصمم أعماله في منطقة الراين العليا. ولقد اعتمد في تماثيله النحتية على الحجر وطور فنا للنحت ربط فيه بين واقعية التفاصيل الدقيقة والمعرفة التشريحية بالمعالجة السطحية الدقيقة للحجر الرملى.



نيكولاس جيرهارت ، تمثال نصفى لرجل، عام ١٤٦٣، حجر رملى، مدينة شتراسبورج، متحف الكنيسة الكاندرائية.

وأفضل دليل على ذلك هو تلك التماثيل التى تمثل الأجزاء العلوية للجسم والتى تزين بوابة مبنى الاستشارية الجديد فى شتراسبورج (عام ١٤٦٣) وتم حفظ هذه التماثيل الآن فى شتراسبورج وفرانكفورت) حيث تربط بين هذه النوعيات المختلفة والتفاتة الجسم الحرة فى المكان. وقد خلق نيكولاس جيرهارت Nicolaus Gerhaert بتصميمه لصليب كنيسة شتيفنسكيرش فى بادن بادن Baden Baden (عام ١٤٦٧) والمصنوع على غرار صلبان الشوكة والطاعون الشهيرة عرضاً متوازناً غدا نموذجاً يحتذى به لكل الأشكال المستقبلية الشهيرة التى تتناول الموضوع نفسه .

ارتقى فن النحت على الخشب بعد عام ١٤٥٠ ليصبح واحداً من ضروب الفن الرائدة فى جنوب ألمانيا ولمدة خمسين عاماً، حيث عمل عدد كبير من فنانى النحت على الخشب بهمة ونشاط بمحاذاة القوس الممتد من أسفل نهر الراين حتى أعلاه مروراً بفرانكن وشفابن وحتى بافاريا ووصولاً إلى مناطق النمسا العليا والسفلى. وعلى الرغم من اجتياح رسم اللوحات الفنية وهيمنته فى القرن السادس عشر، إلا أن الأعمال الرئيسية ظلت محتفظة برونقها مما يؤكد التقدير الذى كانت تحظى به هذه الأعمال بغض النظر عن مضمونها الدينى غير المحب بالنسبة للبعض.

أسس الفنان هانز مولتشر Hans Multscher (١٤٠٠-١٤٦٧) الذى كان يعد نحاتاً ورساماً أو شأناً، مدرسة أولم. وبعد بداياته التى اتسمت بالأسلوب الجميل والبسيط اتبع مولتشر فى ورشته الفنية الشاملة أسلوباً واقعياً قويا فى أعماله المتأخرة والتى لم يتبق منها للأسف سوى مجرد أجزاء متفرقة من مجموع تلك الأعمال. ولقد صبغت هذه الواقعية فن النحت فى جنوب ألمانيا بصبغة قوية ويتمثل ذلك فى تماثيل الهيكل الرئيسى لشتيرتسينج (١٤٥٦ - ١٤٥٩) Sterzing.



ميشائيل و جريجور إرهارت ، الهيكل العلوي
الخاص بكنيسة دير بلاوييرن. ١٤٩٣ -
١٤٩٤ .

ولقد ظهر ذلك أيضاً بقوة فى أعمال جورج زورلين Jörg Syrlin، الذى يرجع أصله إلى مدينة أولم (١٤٢٠ - ١٤٩١)، ومنطقة المقاعد الموجودة فى المحراب للكاتدرائية، (١٤٦٨ - ١٤٧٤) كذلك ميشائيل إرهارت Michael Erhart (١٤٤٠/ - ١٤٥٠ - ١٥٢٢ تقريباً) الذى ينسب إليه اليوم الجزء السفلى الرئيسى للهيكل الكبير لكنيسة دير بلاوييرن (١٤٩٣ - ١٤٩٤). ويعد هذا العمل أفضل مثال على شكل المذبح ذى الجوانب فى شفاين. ويظهر هذا المذبح على أعلى المستويات السمات الرئيسية للمذابح الخشبية المنحوتة لفترة حول عام ١٥٠٠، حيث يتسم هذا المذبح بوجود خزانة خشبية فى منطقة الوسط تصطف بداخلها وحول التمثال الرئيسى الذى يمثل شخصية مريم العذراء مجموعة من التماثيل بالأحجام الطبيعية. أما الأجزاء الداخلية للأجنحة فتتسم بنقوش بارزة مسطحة منحوتة من الخشب وتشمل مشاهد من حياة المسيح. وقد نقش الجوانب الخارجية للأجنحة كل من الفنان بارتلميوس تسايتهلوم Bartholomäus ويرنهارد شتريجل Bernhard Strigel. كما غطى الفنان بناية المذبح ككل بشكل برجى منحوت من الخشب يمثل أحد المشبكات الزخرفية الرائعة للفن الجوطى المتأخر. أما عمل إرهارت المتمثل فى وجوه مريم التى تتسم بعظام الوجنتين البارزة فلقد أثرت بشكل كبير على العمل الأول للفنان تيلمان ريمشنايدر Tilman Riemenschneiders (١٤٦٠ - ١٥٣١)، الذى يعد من أهم نحائى منطقة فرانكن. ولقد اعتمد ريمشنايدر فى عمله على الحجر والخشب شأنه فى ذلك شأن مولتشر.

ولقد بلغ ريمشنايدر مراحل من الدقة الحديثة من حيث القدرة المتناهية فى الوصف التشريحي للجسم البشرى قبل أعمال دورر النحاسية الشهيرة، وذلك فى تصويره لآدم وحواء الكائن فى كنيسة مارين الصغيرة بفورتسبورج Würzburg (١٤٩١ - ١٤٩٣) ولقد نجح ريمشنايدر فى تطوير أسلوب خاص به جعله مميزاً حتى لدى من هم ليسوا متخصصين فى هذا المجال. ولقد حملة نجاحه الكبير إلى إنشاء ورشة فنية كبيرة. وهو ما يوضح سبب تلك القولية والنمطية المعهودة فى بعض المجموعات الفنية للعمل فى مجال القماش المزين إلى جانب القدرة على التعبير عن معالم الوجه.



تيلمان ريمينشنايدر، هيكل الدم المقدس ، ١٥٠١ - ١٥٠٥، روتنبورج على نهر التاوير، كنيسة القديس يعقوب، خشب أملس (مقطع).

وتعتبر أعمال ريمينشنايدر، التي أبدعها بيديه، بصفة متزايدة عن الواقعية ومثال ذلك تلك المقبرة الحجرية للأسقف والأمير رودلف فون شيرينبرج Rudolf von Scherenberg فى كاتدرائية فورتسبورج Würzburg (١٤٩٦). كما أنه أثرى المذبح المنحوت من الخشب بالعديد من التأثيرات غير العادية لفن الرسم. ولذلك حول الحائط الخلفى لخزانة مذبح "الدم المقدس" فى روتنبورج Rothenburg (١٥٠١ - ١٥٠٥) إلى نوع من المشبكات الزخرفية التى يمكن النفاذ خلالها ليستبدل بها المشهد الرئيسى المعهود لمعجزة العنصرة فى شكل ضوء خلفي. وهو تأثير بلغ مرحلة الكمال من قبل فى عصر الروكوكو على يد الأخوين أسام Asam. وأثناء حرب الفلاحين (١٥٢٤ - ١٥٢٦) عمل ريمينشايدر مستشاراً فى فورتسبورج لحزب الفلاحين وكفر عن ذلك من خلال عمليات التعذيب التى تعرض لها. ولذلك عبرت التماثيل النحتية الباكية فى مايدبرون Maidbronn بفرانكن (١٥٢٠ - ١٥٢٥) عن الوداع والانبعاث فى الوقت نفسه. حيث صورت نهاية حياة أحد الفنانين المؤسفة، وعبرت بشكل أكثر عمقاً وخصوصية عن الحزن من ناحية فضلاً عن التنظيم الدقيق للصلبان فى قاعة الصناديق من ناحية أخرى. كما أنها تعبر عن تأثير عصر النهضة.

فايت شتوس ، توبياس والملاك، عام ١٥١٦، مدينة نورنبيرج، المتحف القومي الجرمانى، خشب أملس.

ومن الأمثلة الفنية الرائعة أيضاً ذات التوجه المغاير تماماً شخصية الفنان فايت شتوس Veit stoß (١٤٤٥ - ١٥٢٣)، الذى انتقل من شفاين إلى نورنبيرج ثم هاجر إلى كراكاو Krakau عام ١٤٧٧ ليبدع الهيكل الرئيسى لكنيسة ماريا (١٤٧٧ - ١٤٧٩) الذى يعد من أهم الهياكل المنحوتة فى تلك الفترة.

ومازال تأثير شتوس يحظى حتى الوقت الحالى بإعجاب المشاهدين وذلك بسبب شدة تعبيرية الحركات الجسدية والوجوه المتمثلة. ويتضح ذلك فى تصوير مريم العذراء وهى تهوى مية فى مركز العرض. وعلى النقيض من ذلك تظهر تماثيل الرسل وهى مملوءة بالرعب والخوف أمام ثنايا ملابسها الذهبية وهى مسجاة أمامهم.





المعلم المحترف هـ. ل. الهيكل الكبير (خزينة النفائس)، ١٥٢٣ - ١٥٢٦، مدينة برايزاخ، الكنيسة الكبيرة، خشب أملس.

ولقد استند شتوس في عمل النقوش البارزة التعبيرية لجوانب الهيكل على بعض اتجاهات فن الرسم الهولندي الأول، وخاصة فن روجير فان دير فايدن Rogier van der Weydens. وعندما عاد عام ١٤٩٦ إلى نورنبرج تميز أسلوبه هناك بالهدوء، وأبدع العديد من مجموعات التماثيل المتوازنة التي منحها طابعه الخاص برقة ثايا أقمشة أرديتها.

وكان يتمتع بشهرة واسعة ضمنت له تكليفاً بعمل خاص بكنيسة

سانتيزما أنونسياتا (القديس روخوس، وذلك قبل عام ١٥٢٣). ويعد مذبح كنيسة كارل مارتر في نورنبرج أهم أعماله الأخيرة، حتى أنه نقل إلى كاتدرائية بامبرج عام ١٤٥٣، حيث يربط هذا المذبح بين التقاليد الجوطية المتأخرة المعتادة للطبيعة النفسية الدقيقة مع عناصر من فن النهضة الإيطالية.

ولقد ظلت أساليب وتقاليده فن نحت الصور على الخشب حيه في شفابن، في منطقة الراين العليا وفي النمسا (من مذبح كيفر ماركت وحتى أنتون بيجرام Anton Pigram) حتى تنفيذ أعمال الإخوة تسورن المتمثلة في مذبح أوبرلينجن (١٦١٣ - ١٦١٦). وبعد عام ١٥٠٠ تطورت مرحلة متأخرة من فن الباروك لتتضح بشدة في الهيكل الرئيسي برايزاخ للفنان هـ. ل. H.L. (١٥٢٣ - ١٥٢٦) حيث تبدو تماثيل هذا الهيكل وكأنها غارقة داخل الملابس، وتشكل الوجوه المعبرة فقط المحور الهادئ في العمل ككل. ومما يدعو إلى الدهشة هو أن يصبح مثل هذا العمل محدداً للطراز والاتجاهات، وأن يتطور فن النحت على الخشب مع الأخذ بفنون الزخرفة التي تعود إلى فن النهضة كما في مذبح مارو باي ميلك Melk (٩٠٥١ - ١٥١٩). وهو ما ينطبق أيضاً على فناني بافاريا مثل إرازموس جراسر Erasmus Grasser، وهانز لاين برجر Hans Leinberger، أو قبل ذلك بفترة طويلة على العمل الاستثنائي لميشائيل باخر Michael Pacher (توفي عام ١٤٩٨).

حيث يحوى الهيكل الرئيسى لكنيسة القديس فولفجانج (١٤٧١ - ١٤٨١) مجموعة مختلطة ومتداخلة من الأشكال غير الواضحة لمنحوتات مطلية بالذهب، وذلك على نقيض التصوير الموجود على الأجنحة الجانبية من الهيكل. ويربط هذا العمل بطريقة غير مسبقة بين فن الجوطية المتأخر وتأثيرات من فن تصوير عصر النهضة فى منطقة إيطاليا العليا.



ميشائيل باخر، المذبح الرئيسى، كنيسة القديس فولفجانج . التي تقع علي بحيرة فولفجانج.

لم يصل فن النحت فى شمال ألمانيا لما يضاهاى مثل هذا المستوى الرائع، باستثناء الفنان بيرند نوتكى Bernd Nöcke (١٤٤٠ - ١٥٠٩) الذى بلغت قدرته الإبداعية ذروتها فى هيكل جيورج فى كنيسة شتوكيركا بستكهولم (عام ١٤٨٣ تقريباً) ، حيث صنع نوتكى قرون الأيل ذاتها من الخشب والشعر الحقيقى وزينها بالأحجار الكريمة لتخرج فى تركيبة بالحجم الطبيعى. وفى منطقة الراين السفلى ومناطق هولندا الجنوبية نشأت سلسلة من المذابح ذات الخزانات التى تحوى مجموعة لا حصر لها من التماثيل الصغيرة خاصة تلك الخاصة بمشهد جبل الكالفار. وعلى الرغم من أن التماثيل كانت تتمتع بقوة تأثير إلا أنها غلبت عليها القولية مما جعل المذابح تقدم للأفراد الصالحين المترددين على الكنائس أعمالاً آلية مكررة مثل تلك الأعمال التى تخرج من ورش الإنتاج الضخم.

فن التصوير والجرافيك

وجد فن التصوير فى ألمانيا منذ عام ١٤٠٠ أساليبه الخاصة فى فترة متأخرة نسبيا على خلاف فن النحت. ولقد تطور فن التصوير نتيجة التقاء محورين مهمين. فمن الجنوب الشرقى أثر فن بوهيميا على أسلوب التصوير وحدد طرازه متخطياً حدود فيستالاليا. أما من الناحية الشمالية الغربية فلقد توغل فيما بعد فن التصوير الهولندى المبكر إلى ألمانيا وأثر بصورة كبيرة على تطور فن التصوير بألوان الزلال وفن الرسم الزيتى حتى عصر الفنان ألبرشت دورر. ولقد جسدت تماثيل كونراد فون سوست (١٣٧٠ - ١٤٢٢) الضخمة الأساليب المعتادة لفن "الجوطية العالمية" ذات صبغة البلاط البوهيمية.

شتيفان لوخنر ، صورة الكنيسة
الكاتدرائية، حوالي عام ١٤٤٠-١٤٤٥،
مدينة كولونيا، الكنيسة الكاتدرائية.

ويسرى هذا أيضاً ويقدر كبير على فن التصوير فى شمال ألمانيا للفنانين بيرترام
Meister Bertram (١٣٤٠-١٤١٥) وفرانكيس Meister Franckes (١٣٨٠-) وحتى بعد
عام ١٤٣٠ ، إلا أن مشاهدهما التشخيصية غلب عليها الطابع الريفي.

وفى الفترة نفسها التى أسس فيها كل من الهولنديين روجر كامبين-Roger Cam-
pin المعروف باسم الفنان فليمال Flémalle، وجان فان آيك Jan van Eyck فن
التصوير، أسس كذلك شتيفان لوخنر Stefan Lochner (١٤٠٠-١٤٥٣) مدرسة



كولونيا للرسم. وهو أيضاً من الفنانين الذين تأثروا
بفن البلاط فى بوهيميا، وهو الأمر الذى تجلى
بوضوح فى ألوان الملابس الرائعة والمختلفة،
فاستخدامه لألوان الأحمر ودرجات الأخضر الفاتح
والوردى جعلت من لوحاته أعمالاً رائعة لا يمكن
مقارنتها بغيرها.

وقد ترسخت شهرة لوخنر فى القرن التاسع عشر من خلال صور ماريا المجدلانية
الرائعة بل الأسطورية. كما أثبتت لوحته الشهيرة "يوم القيامة" Jüngstes Gericht
(١٤٣٥) قدرته الفائقة فى التعامل مع مساحة الصورة التى يقوم برسمها فضلاً عن
قدرته على إخراج مجموعة متناسقة من الأشكال والشخصيات. ومن أهم أعماله
أيضاً لوحة الكاتدرائية فى كولونيا (١٤٤٠-١٤٥٠) التى ربط فيها بين حب التفاصيل
الزخرفية والعرض الواقعى للنباتات مع مجموعات من الأشخاص. حتى إن الأديب
هاينرش هاينى قد أشاد بهذه اللوحة الرائعة. وأثناء حياة لوخنر وبعدها ظهرت
مجموعة من الرسامين الذين واصلوا العمل بالأسلوب نفسه ، وذلك قبل أن يقود رسام
مذبح بارتولومويس (١٤٧٠-١٥١٠) فن التصوير فى كولونيا مع نماذج هولندية لكى
يصل بها إلى قمة الشهرة.

وفى الوقت ذاته نشأ فى الجزء الجنوبى الغربى عمل استثنائى، ولاسيما لوحة
الرسام لوكاس موزر Lucas Moser الجدارية الصغيرة. وهى اللوحة الوحيدة المثبتة.
وتعرف هذه اللوحة باسم مذبح ماجدالينا (١٤٣٢) ولاتزال موجودة حتى الآن فى
كنيسة بفاركيرشا (بين بفورتسهام وشتوجارت).

و يبدو هذا العمل الملىء بالألغاز كما لو كان مصنوعاً من العدم، ويمكن مقارنة أهميته بالنسبة لفن التصوير الألماني مع عمل جان فان آيك فى مذبح جينتر. فلأول مرة تطورت الطبيعة البحرية لتبلغ العمق، وترافقت فنون العمارة المعقدة خلف بعضها لتتألف مشاهد بحسب الواقعية الأقرب للطبيعة طبقاً لبادئ منطقية. وعلى نفس قدر الأهمية يظهر عمل كونراد فيتس ابن مدينة روت فايل (١٤٠٠ - ١٤٤٥/١٤٤٤) الذى عمل فى بازل وجنيف. وتقف تماثيل مذبح هايلسشبيجل (عام ١٤٣٥ تقريباً، متاحف فى بازل، وبرلين ، وديجون) على مسرح الصورة العميق فى أشكال نحتية ناعمة ومصقولة محاطة بنسيج حريرى ذهبين وتظهر واقعية فيتس الجديدة فى الظلال التى تلقيها على شخصياته. ومن أكثر عروضه شهرة هو عرض الطبيعة حول بحيرة جنيف،

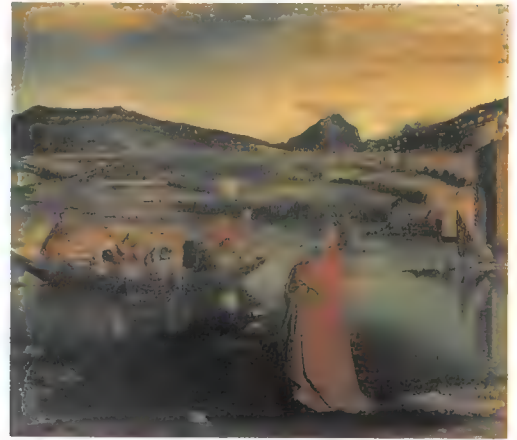


لوكاس موزر ، هيكل ماجدالينا ، عام ١٤٣٢ ، تيفنبرون، الكنيسة الأسقفية.

حيث نرى مشهده الرائع "موكب صيد بيتري" (حوالي ١٤٤٤) إذ تتطابق مناظر الجبال فى الخلفية مع مناظر الطبيعة الحقيقية. وهذا يعد من مظاهر التجديد فى فن التصوير فى شمال أوروبا فى ذلك الوقت. هذا وقد عرف ميشائيل باخر Michael Pacher أيضاً بوصفه نحاتاً شهيراً قد مهد الطريق فى النهاية لفن ألبرشت دورر، حيث تتميز مساحات لوحاته المتشابكة والمعقدة والتى تتداخل فيها المشاهد والأشكال بطريقة محكمة بأنها أكثر رقياً من أعمال دورر الأولى. كما تفوق باخر أيضاً على

كونراد فيتس ، موكب صيد بيتري ، عام ١٤٤٤ ، مدينة جنيف ، متحف الفن.

روجير فان دير فايدن Roger van der Weyden





مارتن شونجاور ، موت مريم ، حوالى عام ١٤٧٠، لوحة محفورة على النحاس.

تبدأ عملية الحفر على الخشب باستبعاد كافة الأجزاء التى لا يوحىها الرسم التخطيطى من لوح الخشب، نزل الحواف على شكلها الأولى لتحيط بالصورة المطبوعة. وقد مهدت الكتب، التى تتخذ من حفر الصور والنصوص على الخشب شكلاً لها، لتقنية طبع الكتب. كما أنها مهدت الطريق فى القرن السادس عشر لنشر الدعاية الإصلاحية والبابوية على حد سواء. وعاشت تلك التقنية فترة نهوض كبيرة فى عصر التعبيرية.

أما تقنية النقش على النحاس فهى تعد من أقدم عمليات النقش، حيث يتم أولاً نقش الرسم على لوح من النحاس، ثم يذلل اللوح ويصقل باللون الأسود، ثم ينظف، وفى النهاية يتم طبع اللون الباقى من عملية النقش السابقة. ولقد بلغت تقنية النقش على النحاس أوجها على يد ألبرشت دورر فى أواخر القرن السادس عشر، ثم تنوعت وانتشرت بعد نجاح نسخها لعمل مناظر المدن وإعادة صياغة اللوحات المرسومة والأحداث، لتشكل أجزاء من كتب أو أوراق. ولقد ظلت تلك التقنية باقية لتستخدم فى إعادة إنتاج الصور واللوحات، حتى اختراع تقنية النقش على الحجر فى القرن التاسع عشر.

كما يجب أن تؤخذ فى الاعتبار علاقته الوطيدة بمنطقة إيطاليا العليا. وتعد تأثيرات فن مانتيجنا المعاصر Mantegna * على وجه الخصوص خير دليل على ذلك. ومن أهم أسباب نجاح دورر هو تطور التقنيات الحديثة لفن الطباعة والحفر على الخشب فضلاً عن الحفر على النحاس. ولقد ساعدت تلك التقنيات على تنوع أشكال اللوحات الفنية. كما يعد اختراع جوتنبرج Gutenberg لفن طباعة الكتب (عام ١٤٥٥ تقريباً)، الذى يندرج ضمن أهم الوسائل التى ساعدت على انتشار النصوص بين الجمهور المتنامى بصفة مستمرة، واحداً من الدوافع المحركة الرئيسية. ولذلك يمكن القول بأن التقنيات الحديثة للوحات إلى جانب فن طباعة الكتب كانت من أهم التطورات التى أسهمت فى إحداث ثورة هائلة فى وسائل الوسائط قبل اختراع التصوير الفوتوغرافى. علاوة على ذلك بدأ فن الرسم التخطيطى يثبت أقدامه، حيث إنه قبل الحفر على قطعة الخشب أو النقش على لوح النحاس كان لابد أولاً من عمل رسم مبدئى كمرحلة أولية يتم نقلها إلى ورشة العمل الفنية.

إن التطور المبدئى لكل من التقنيتين قد جرى فى منطقتى الراين الوسطى والعليا. ولقد نشأت أولى مجموعات العمل على يد بعض الأساتذة المجهولين والذين أطلقوا على أنفسهم اسم مايستر ه. س. Meister H. S.، وحرفيو طباعة الكتب، يمكن إدراج فنانين محددين تحتها. وتظهر تقنية النقش على النحاس بوضوح فى أعمال مارتن شونجاور Martin Schongauer (١٤٣٥ - ١٤٩١) الذى ترجع شهرته الأساسية لكونه ناقشاً على النحاس وذلك قبل أن يكون رساماً، حيث احتذى بفن روجير فان دير فايدن وهانز ميملينج Hans Memling ولقد وجدت أعماله المنقوشة على النحاس للمادونا فضلاً عن عرضه الشهير لمحاولة إغواء أنطونيوس المقدس انتشاراً واسعاً، كما أنها أثرت بقوة على الفنان دورر فى فترة صباه لدرجة أنها دفعته عام ١٤٩١ لتعلم تلك التقنية لدى شونجاور الذى كان قد توفى قبل ذلك فى برايزاخ Breisach.

عصر دورر والمائيرية (١٥٠٠ - ١٦٢٠)

١٤٨٣ - ١٥٤٥ مارتن لوثر Martin Luther.

تحددت بدءاً من عام ١٥٠٠ ملامح التحول من العصر الوسيط إلى العصر الحديث المبكر، كما تميزت هذه الفترة أيضاً بالعديد من المشاهد والأحداث الدرامية التي أدركها وعاصرها من عاشوها. حيث أدى اكتشاف أمريكا عام ١٤٩٢ وما تبعه من اكتشاف كوبرنيكوس Kopernikus لدائرية الأرض إلى بداية عصر جديد. وتزامن مع تلك الأحداث سقوط الحكم الإسلامي لغرناطة في الأندلس الذي استمر قروناً عديدة. ولقد تبع طرد الموارنة واليهود من إسبانيا (حتى تدمير جيتواليهود في ريجسنبورج عام ١٥١٩) طردهم وتشديتهم من جميع البلدان الأوروبية، ولكن هذه الفترة ظلت فتياً قابلاً للاشتعال حتى عصرنا الحالي. ومع ظهور مارتن لوثر Martin Luther انقسمت الكنيسة الغربية على نفسها، حيث تركت إصلاحات لوثر الدينية آثارها على كافة جوانب الحياة، وانقسمت الإمارات والمدن فضلاً عن انقسام الأساقفة بين مؤيد ومعارض للمذهب الديني الجديد. حيث لعبت الحسابات السياسية دوراً محورياً في هذا الصدد. وأثناء حرب الفلاحين تفجرت صراعات عصر الإقطاعيين. وقد عجلت الدعاية، التي حدثت نتيجة الانتشار الواسع للنقش على النحاس والحفر على الخشب وطباعة الكتب، من عمليات التغيير بصورة كبيرة. وظهر أصحاب النزعة الإنسانية والإصلاحيون وانتشروا وروجوا لأفكارهم من خلال الكتيبات والمنشورات والبحوث المصغرة. ولقد انخرط ألبرشت دورر بطريقته الخاصة في كل هذه الأحداث. حيث إنه أيد قمع ثورة الفلاحين عام ١٥٢٥ من خلال عمله رديء السمعة والمعروف باسم "عامود الفلاح". وهو عبارة عن نموذج نصب تذكاري للنصر يتوج فلاحاً غمد فيه سيف.

١٤٨٩ نشر رواية "مطرقة الساحرات" كأساس لتيار ملاحقة الساحرات من خلال رهبان الدومينيكان في كولونيا.

١٥٠٧ اكتشاف كوبرنيكوس أن الشمس هي محور نظام الكواكب.

١٥١١ - ١٥٥٢ تمويل ياكوب فوجر Jacob Fugger لحملة انتخاب القيصر كارل الخامس Karl V..

١٥١٧ اجتياح نظريات وآراء لوثر كنيسة القصر في فيتنبرج.

١٥١٩ - ١٥٥٦ القيصر كارل الخامس Karl V.

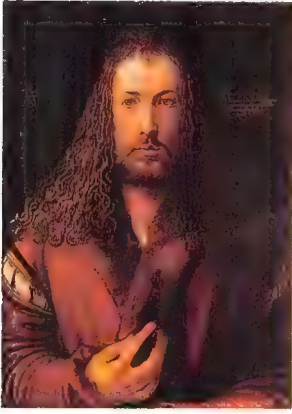
١٥٢١ البرلمان في فورمس. القبض على لوثر في رايشس أخت ثم هروبه، وعمله على ترجمة الإنجيل إلى اللغة الألمانية.

١٥٢٤ - ١٥٢٥ حروب الفلاحين. ١٥٤٠ موافقة البابا على طائفة الجيزويت.

١٥٥٥ السلام الديني في أوجسبورج، تقييد الانقسام العقائدي.

١٥٧٦ - ١٦١٢ القيصر رودولف الثاني Rudolf II.

وفي خضم هذا الموقف الدرامي استفادت المدن الكبرى بالإمبراطورية من حجم القوى. حيث نظمت عائلات النبلاء في نورنبرج وأوجسبورج حركة التجارة. فقد أسست عائلة الفوجر نوعاً من المؤسسات الصناعية القابضة الدولية، بعد أن كونوا ثروتهم من أعمال التعدين كما أنهم دعموا بيت قيصر عائلة هابسبورج الذي تعرض للهجوم خلال الصراعات المندلعة أثناء حروب الإصلاح وذلك بوصفهم أصحاب بنوك ومدراء لها.



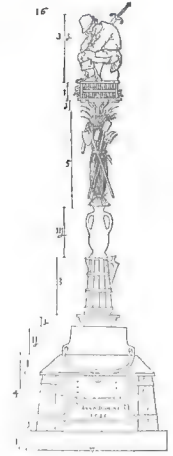
ألبرشت دورر، صورة ذاتية ، عام ١٥٠٠ ،
ألوان زيتية على الخشب، ميونيخ، متحف
البيناكوتيك القديم..

ألبرشت دورر (١٥٢٨ - ١٧٤١)

تعد شخصية ألبرشت دورر أهم شخصية جسدت جميع الإمكانيات الفنية لتلك الحقبة. مما حدا بفلهلم بندر Wilhelm Pinder أن يطلق عليها مصطلح "فن عصر دورر". كما تكمن ميزة هذا المصطلح في أنه يجنبنا إطلاق مسمى "النهضة الألمانية" على الحقبة نفسها. وعلى الرغم من تواجد سمات نهضة متنوعة في ألمانيا، إلا أنه في النهاية كانت إحدى مراحل الباروك النهائية لعصر الجوطية المتأخرة تصب في طراز المانيرية الألمانية. ولكن تصنيف بندر يعد قابلاً للنقد نظراً لأن الفترة ما بين عامي ١٤٩٠ و ١٥٤٠ كانت تتميز بمستوى ثقافي مرتفع في جميع أنحاء المملكة وفي سويسرا، حيث ترك فيها العديد من الفنانين ذوى الأمزجة بصماتهم.

ولكن على الرغم من ذلك فإن لوحة ألبرشت دورر الذاتية الكائنة في ميونيخ والتي أبدعها عام ١٥٠٠ أعلنت عن ظهور شكل جديد لصورة إنسان تلك الفترة. فمن خلال ربطه الرائع والجرىء بين الشكل المتناسق للرأس بنوع من صور المسيح في العصر الوسيط عمل دورر على إبراز وتوضيح التفهم الجديد للفنان بطريقة نموذجية، حيث إنه كان يرى نفسه مبدعاً وخلاقاً لأعماله بطريقة تشابه خلق الله لكونه. وفي الوقت نفسه جعل دورر من نفسه مواطناً من نورنبيرج معتزاً بذاته. وقد نجح في التخلص من تلك النظرة النمطية الذاتية للفنان على أنه عاملاً يدويا أو حرفياً وهي تلك النظرة التي كانت تسرى على فناني العصر الوسيط.

ولم يقتصر فن دورر على ضرب فني بعينه فلقد كان خطاطاً، وناقشاً على النحاس، ورساماً، وفنان جرافيك، فضلاً عن كونه صاحب نظريات في الفن بصفة عامة إلى جانب الفن المعماري، كما أنه وضع تصميمات ورسومات للنوافذ الزجاجية والتمائيل النحتية وأعمال فن صياغة الذهب. بل إنه دأب على اختيار كل الأشكال الحديثة والتقنيات ليصبح بذلك شخصية عالمية مثل شخصيات عصر النهضة، ولا يمكن مقارنته سوى بليوناردو دافنشى Leonardo da Vinci.



ويعد تدريبه الحرفي على تقاليد الفن الجوطي المتأخر في نورنبيرج هو الأساس لإبداعه الفني. فبعد سنوات طويلة من التجوال في منطقة الراين العليا انتقل دور لأول مرة ليستقر في الفترة بين ١٤٩٤ و ١٤٩٥ بمنطقة إيطاليا العليا وليعيد الكرة مرة أخرى من عام ١٥٠٥ حتى ١٥٠٧. ففي فينيسيا تعرف دور على ثقافة النهضة المكتملة النموبوصفها أمراً غريباً وساحراً ولكن يسهل التألف معه بسرعة، وتبنى بعد ذلك مبادئ المنظورات المركزية. كما أنه اهتم بقواعد التناسب البشري. ولقد عبر عن كلا الاتجاهين كتابةً في عمله "أربعة كتب حول التناسب البشري" عام ١٥٢٣. وتعد هذه الكتابات هي أولى الأبحاث الفنية النظرية المصغرة باللغة الألمانية. ولم يقتصر دور على تبني النماذج المثالية الإيطالية كما هي، حيث إنه ظل ملتزماً بتقاليد فن الرسم الألماني في أعماله الفنية. كما غذى لوحاته الفنية بأفكاره ونظرياته التي تحولت إلى خطط خاصة بفن التصوير من ناحية، كما كان لها علاقة بالفن الإيطالي من ناحية أخرى. ومثال ذلك لوحته الفنية "الملوك الثلاثة القديسين" Die "Heiligen Drei Könige" عام ١٥٠٤ أولوحته في براج "مادونا ذات إكليل الزهور" عام ١٥٠٦. ولم يكن كل ما أبدعه دور يفوق إبداع معاصريه، حيث كان مجال تفوقه الرئيسي هو رسم صور لأشخاص أوفن البورترية. ولقد قال عنه هاينريش فولفلين Heinrich Wölfflin "أينما تلتقى بأى من الرؤوس التي أبدعها دور يظل التأثير كما هو، والذي يتمثل في تكثيف لا متناه للتعبير الفكري عن الشكل".

أبرشت دورر، عامود الفلاح، من كتاب إرشادات لقياس النسب، عام ١٥٢٥، مقطع خشبي.

يتربع الفلاح المقتول فوق عرش مصنوع من صندوق وقدر وطبق جين وقدر حليب وحزمة من الغلال مزينة بأسلحة الفلاحين وقصص دجاج: إنها وثيقة تبين رد الفعل بعد حروب الفلاحين، والتي حولها دورر إلى أثر خالد.

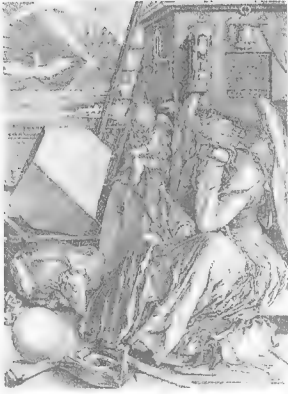
أبرشت دورر، الحواريون الأربعة، عام ١٥٢٦، ألوان زيتية على القماش، ميونيخ، متحف البناكونيك القديم.

في تكثيف لا متناه للتعبير الفكري عن الشكل.

ولقد بلغ هذا التكثيف أوجه في لوحة "الرسول الأربعة" "Vier Apostel" (عام ١٥٢٦)، تلك الهدية التي تتم عن ثقة بالغة بالنفس، والتي قدمها الفنان إلى دار البلدية بموطنه.



وقد تعمق دورر في بحث الطبيعة ليس بوصفه رساماً، بل لكونه خطاطاً ورساماً لصور الألوان المائية، حيث منح دورر لقطعة صغيرة من المرعى في لوحته الرائعة "المرعى الكبير" (فيينا، ألبرتينا عام ١٥٠٣) أقصى درجات اهتمامه الفني شأنها شأن التفاصيل الصغيرة. وتتمثل هذه التفاصيل في قطعة من الحجر أوبركة أمام بوابات نورنبيرج. ولقد ساعدت مجموعاته الفنية الضخمة والصحائف الفردية من الخشب أو النقش على النحاس على ذيوع شهرته أثناء حياته. كما أنه كان مدرّكاً للجانب الاقتصادي الخاص بتلك الجماعات الحرفية. فمثلاً أثناء رحلته إلى هولندا أخذ معه مجموعة من الصحائف وذلك إما لتقديمها كهدايا وإما لبيعها. وجدير بالذكر أن مجموعته الفنية المحفورة على الخشب والتي تمثل سفر الرؤيا ليوحنا (١٤٩٨) طبعت على مدار قرون عديدة في الذاكرة الثقافية والبصرية، تلك المجموعة التي لا يمكن مقارنتها سوى برؤى مجموعة هيرنموس بوش Hieronymus Bosch الفنية.



البرشت دورر، الميلانخولية (Melencolia I)، عام ١٥١٣، لوحة محفورة على النحاس.

وعلى المستوى نفسه من الشهرة والتأثير يمكن أن تأتي أيضاً مجموعاته المختلفة المعبرة عن قصة آلام المسيح وحياته مريم التي حققت نجاحاً منقطع النظير في أوروبا. ولقد جمعت طريقتيه في فن الجرافيك بين التقاليد الشمالية التي مثلت بالنسبة للإيطاليين جاذبية كل ما هوبيعيد وغريب إلى جانب التصورات المكانية السائدة في الجنوب في سلسلة ويسر. وهناك ثلاثة أعمال شهيرة لدورر تمثل أوج قدرته الفنية في النقش على النحاس، وهي "الميلانخولية" "Melencolia"، و"الفارس والشیطان والموت" "Ritter, Tod und Teufel"، و"هيرنموس في المنزل الصغير" "Hieronymus im Gehäus". وكانت جميعها عام ١٥١٣. وتعتبر هذه الأعمال أيضاً عن الموقف الفكري الخاص بتلك الفترة والذي يتمثل في حتمية الموت، والحزن الإنساني على فقد القيم، فضلاً عن الشعور بالأمان والتأمل في دراسة الكتاب المقدس. وبذلك استطاع الفنان الألماني المتعدد المواهب والرؤى معالجة جميع الموضوعات الملحة لتلك الفترة المليئة بالاضطرابات.

وجدير بالذكر أن دورر لم يكن محباً للوحدة، بل كان مشاركاً إيجابياً في الحياة الاجتماعية اليومية ومداوماً على تبادل الرسائل. وقد تتلمذ على يده في ورشته الفنية عدد كبير من التلاميذ الذين أصبحوا فيما بعد فنانيين مشهورين يتمتعون بالاحترام.

(*) Jheronimus Bosch van Aken، ١٤٥٠-١٥١٦، هو فنان هولندي أبدع صوراً رائعة ليوم القيامة والجحيم (المترجمة).

ولقد عمل هؤلاء التلاميذ على مواصلة تطوير نماذج دورر فى الرسم ، كل منهم بأسلوبه المختلف. ومن هؤلاء هانز شويفلين Hans Schüffelein الذى تميز بموهبته الفنية الرائعة، وكذلك هانز بورجكمير Hans Burgkmair المحب لأشكال عصر النهضة، وهانز بالدونج جرين Hans Baldung Grien (١٤٨٥-١٥٤٥) الذى استطاع أن يخلق لنفسه ولأعماله شكلاً مستقلاً. ويتمتع هذا الفنان بشعبية عريضة حتى اليوم بسبب رسمه لتلك الساحرات الشريرات اللاتي يتمتعن بسحر أنثوى طاغ. ولقد استطاع فى أهم أعماله، المتمثل فى الهيكل الرئيسى بكنيسة كاتدرائية فرايبورج (١٥١٢-١٥١٦) أن يحول نموذج دورر إلى طراز المانييرية الانفعالية. فعلى نقيض نموذج دورر حظيت الألوان الصارخة بقيمة فنية وخصوصية جديدة، حيث لا يمكن أن يكون مذهب إسنهايم بمنطقة الراين العليا بمعزل عن ناظره. إذ لا يمكن أن تربطه بدورر سوى من خلال هانز بالدونج جرين.

ولا يمكن أن نغفل ذكر النحات آدم كرافت Adam Krafft ابن نورنبيرج (١٤٥٥/١٤٦٠-١٥٠٩) الذى أدخلت أعماله الفنية التى تربط بين الجوطية المتأخرة والنهضة لغات الأشكال الخاصة بالفن المعماري وفن النحت إلى مجال تعبيرى هائل. ومثال ذلك تلك اللوحة التذكارية الكائنة فى محراب القديس زيبالد فى نورنبيرج والتى نشأت فى الفترة بين ١٤٩٠ و ١٤٩٢.

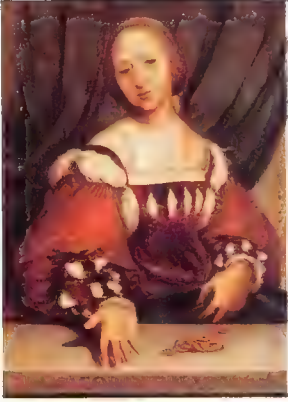
العصر الذهبي لفن التصوير:

تكاد كافة ضروب فن التصوير الحديث تكون قد تطورت إلى عدد كبير من التحف الفنية الرائعة فى الفترة ما بين ١٥٠٠ وحتى ١٥٣٠. وتتمثل تلك الأجناس فى رسم البورتريه واللوحات التى تعبر عن الطبيعة وكذلك لوحات مذابح الكنائس التى تمثل قمة فن العصر الوسيط المتأخر. وكان على رسامي المذابح الكنسية فى أنحاء المملكة المتفرقة أن يبتكروا موضوعات فنية جديدة، حيث كان سوق لوحات الهياكل والمذابح مهدداً بالانهايار.

هانز هولباين الأصغر، المسيح فى القبر، ١٥٢٢/١٥٢١، ألوان زيتية على الخشب، بازل، المجموعة الفنية العامة، متحف الفن.



وكان على رسامى المذابح الكنسية فى أنحاء المملكة المتفرقة أن يبتكروا موضوعات فنية جديدة، حيث كان سوق لوحات الهياكل والمذابح مهدداً بالانهيار. نشأ هانز هولباين (١٤٩٧/١٤٩٨ - ١٥٤٥) فى مدينة بازل السويسرية التى تأثرت بتيار النزعة الإنسانية لفترة ما قبل عصر الإصلاح. وهوبذلك يتشابه مع بيئة ألبرشت ومحيطه الحضارى والثقافى. وقد بدأ عمله الفنى بالرسم على الخشب شأنه شأن دورر، ثم طور بعد ذلك وبسرعة مهارته الفنية فى التصوير. وعلى الرغم من ذلك فإن لوحاته التقليدية لمذابح الكنائس لم تكن تنبئ عن تلك الحرفية التى ظهرت لاحقاً فى لوحات البورتريه التى رسمها حتى من الناحية التقنية. ولاتزال هناك بعض الأجزاء من واجهات منازل المواطنين المزينة بالصور فى بازل باقية حتى الآن لتبرهن على ذلك. وتعتبر لوحته "المسيح فى القبر" (١٥٢١ - ١٥٢٢) عن ردة فعله تجاه قدرة جرونيفالد^(١) Grünewald التعبيرية التى ظهرت فى مذبح إسنهايم القريب منه. إلا أنه سرعان ما أدار ظهره بعد ذلك لهذا النوع من فن التصوير التعبيرى الذى يتناول موضوعات دينية. ولقد اهتم هولباين دون أن يتواجد فى إيطاليا بأشكال تقليدية من فن عصر النهضة. كما أسهمت لوحته الفنية ليزكورييتياكا (١٥٢٦) فى أن يحتل مكانته فى تلك التوليفة الكاملة لفن ليوناردو وLeonardo ورافاييل Raffael.



هانز هولباين الأصغر، لايكورييتياكا، عام ١٥٢٦، ألوان زيتية على الخشب، بازل، المجموعة الفنية العامة، متحف الفن.

وقد تخصص هولباين فى فن رسم البورتريه. وعلى النقيض من دورر الذى كان يعمل على إبراز شخصية موديلاته وكذلك التعبير بدقة عن معالم الوجه، الأمر الذى ساعده على أن يلمس لوحاته النصفية بشكل مباشر، استطاع هولباين أن يبتكر أسلوباً فى فن البورتريه قائماً على تصوير نماذج بشكل ضخم هائل فى المقام الأول. وهو الأمر الذى كان يحدث غالباً مع نظرة المشاهد المدقق التى لا تقيم شخصية صاحب البورتريه، ولكنها تخفيها على ما يبدو بشكل محايد أسفل السطح العلوى ذى الطبقة اللامعة. وقد كان هولباين يشير إلى وضع الشخصية المصورة من خلال عناصر فردية مستخدمة بحرص شديد. وهكذا كان يهدف إلى تضخيم ذاته من خلال أحجام القطع الضخم. وقد اكتسبت شخصية إراسموس فون روتردام Erasmus von Rotterdam صاحب النزعة الإنسانية شهرة أكبر من خلال لوحته التى رسمها له هولباين عما كان الحال بالنسبة لكتاباتاته. ويرجع الفضل لهذا النوع من فن الرسم فى أننا استطعنا أن نتعرف على كل أفراد البلاط الأوروبيين.

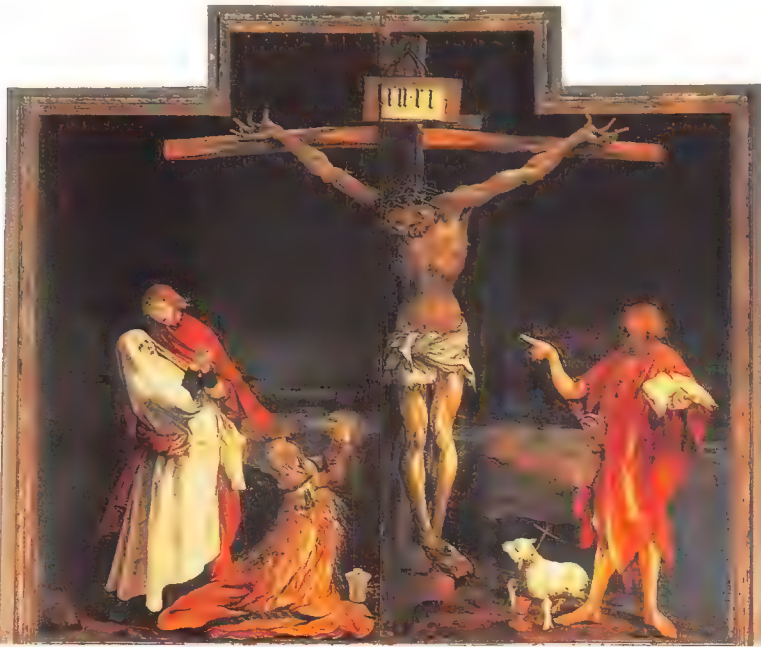
(١) ماتياس جرونيفالد (١٤٨٠-١٥٢٨) اشتهر بصور صلب السيد المسيح فى مذبح إسنهايم بولمار (الترجمة).

وجدير بالذكر أن هولباين قد انتقل للإقامة في إنجلترا عام ١٥٢٦، وظل هناك حتى وفاته في بلاط الملك هاينريش الثامن Heinrich VIII (باستثناء أربع سنوات عاشها في بازل). وهناك استطاع أن يجذب الانتباه إليه عن طريق مجموعة كبيرة من البورتريهات التي رسمها لبعض التجار الألمان إلى جانب لوحته الشهيرة لتوماس موروس Thomas Morus (١٥٢٧ ولكنها تعرضت للدمار عام ١٥٢٧). ولقد عين عام ١٥٢٦ في منصب رسام بلاط الملك الإنجليزي. ويعد البورتريه الذي رسمه لزوجته وأولاده فيليب Philipp وكاترينا Katharina Holbein (١٥٢٨) من أجمل أعماله الفنية. حيث خفف حدة بريق صور البلاط في مقابل كثافة ودقة التعبير المسترجعة. كما يعلى استخدام نمط صور المادونا من حميمية المشهد.



مانز هولباين الأصغر، زوجة هولباين وأولاده، حوالي عام ١٥٢٨، ألوان زيتية على الورق على أرضية خشبية، بازل، المجموعة الفنية العامة، متحف الفن.

ولقد ساعدت بعض الخطابات والوثائق في التعرف بشكل جيد على حياة دورر وهولباين على النقيض من شخصية ماتيس جوتهارت نيتهارت Mathis Gothart Nithart المعروف باسم جرونيفالد Grünewald (١٤٨٠/١٤٧٥ - ١٥٢٨) التي ظلت في غياب ظلمات التاريخ. ويمكن القول بأن المدن التالية وهي: ماينتس، فرانكفورت، وزيلجنشتادت، وإسنهايم، وهاله ظلت مرتبطة بشخصين يحملان هذا الاسم نفسه؛ لذا تعد تصنيفات نقد الأسلوب حاسمة في تقييم العمل والحكم عليه. وكان جرونيفالد يكسب قوت يومه من خلال عمله مهندساً للرئ مشيداً للنافورات.



ماتياس جرونيفالد

مذبح إسنهايم، الصلب، ١٥١٢ - ١٥١٦.

ألوان زيتية على الخشب، كولر، متحف أونتريليندن.



ولم يكن نتاجه الفني كبيراً حيث كان يشمل ٢٥ رسماً تقريباً وعشر لوحات فقط. كما أنه ليس من المعروف نوع التعليم والتدريب الذي تلقاه جرونيفالد ، كذلك لا يمكن إثبات إذا ما كان قد قام برحلة إلى إيطاليا أم لا. ومما يدعو للدهشة أن حبه وتفضيله لرسم الملابس ذات الثنايا الكثيرة المعقدة فضلاً عن دقة تعابير إيماءات اليدين تتشابه مع أعمال محفوره لفنانين من منطقة الراين العليا، ولاسيما مع أعمال مايستر ه. ل. Meister H. L. في برايزاخ Breisach الكائنة في تفاليل السفلى. ويعد مذبح كنيسة إسنهايم (١٥١٢ - ١٥١٦) من الأعمال الفريدة في تاريخ الفن الألماني. حيث استخدم الرسام في عمل لوحات جوانب المذبح جميع أجناس فن التصوير كما أنه وصل بتقنية فن الرسم بألوان الزيت إلى أعلى مستوياتها الفنية على الإطلاق.

ويعد موضوع صلب المسيح هو أهم موضوعات جرونيفالد في فن

ماتياس جرونيفالد ، مذبح إسنهايم، قيام المسيح، ١٥١٦-١٥٢٥.
ألوان زيتية على الخشب، كولر، متحف
آونترليندن.

التصوير، ذلك الموضوع الذي كان يعيد صياغته وتشكيله بصورة متنوعة. كما أنه هيمن على لوحة الجمعة الحزينة في أحد جوانب مذبح كنيسة إسنهايم. فلقد عبر بطريقة رائعة عن شكل المسيح وهو معلق على الصليب في قمة تصويره لآلام الإنسان المعذب، حيث تبدو الصورة وكأنها حقيقية. فلقد كان تصويره لجروح المسيح والدم المتجلط وجروحه العميقة تصويراً واقعياً ليس له مثيل من قبل. كما تصور حركة اليدين مدى ضراوة الصراع مع الموت. ولقد استخدم بيكاسو Picasso نفسه في لوحته جيرونيكا تصوير الأيدي هذا للتعبير عن مدى قوة الألم. وعلى نقض ذلك جاءت لوحته المعبرة عن يوم العيد المرسومة على أحد جوانب المذبح، حيث يتبع ظلمة الليل ظهور شخصية الشهيد وهو يعد بأنه سيكون المخلص. ويتميز تلوين هذه الصورة بالألوان المتنوعة البراقة، وهوبذلك يتشابه مع فن التصوير في عصر المانيرية الأولى في فلورانس في الفترة الزمنية نفسها

(ب. بونتورمو Pontormo ، وج. ب. روسو Rosso)، وتبقى مسألة رغبة القس الإيطالي المسئول عن الدير في ذلك البرنامج اللاهوتي غير المعتاد وهذه الألوان، قيد الحدرس.

ولقد لخصت أعمال جرونيفالد التالية عالم معرفة العصر الوسيط وتيار النزعة الإنسانية فى توليفة شاملة وعظيمة. وتتميز تلك الأعمال بقدرة فنية رائعة وهى كالآتى: لوحة التأمل الروحى للراهبين أنطونيوس وبابولوس فى الصحراء. وتعد هذه اللوحة من أجمل اللوحات المعبرة عن الطبيعة الهادئة فى الفن على الإطلاق، لوحة إغواء القديس أنطونيوس التى تصور تدفق المشاعر بين الرغبة والذنب، و لوحة قبول مريم للوعد الإلهى فى مشهد الوحى، لوحة مولد المسيح وحفلة الملائكة الغامضة فى شكل أيقونات، كذلك لوحة قيامة المسيح ذات الألوان الهادئة والصارخة فى الوقت نفسه ولا تظهر هذه اللوحات أى تأثير بعصر النهضة والعصر الوسيط المتأخر والمانييرية. ولقد حظت أعماله الفنية الرائعة باستقبال رائع ورواج كبير فى القرن العشرين من قبل أصحاب تيار التعبيرية.

أما الرسام ألبرشت ألتدورفر Albrecht Altdorfer فلقد تميزت لوحاته الدينية بقدرة تعبيرية متزايدة. ويظهر ذلك بوضوح فى لوحات جوانب كنيسة سانت فلوريان المتعددة (١٥٠٩-١٥١٨). وما زال الجزء الأساسى فى كنيسة القساوسة بالقرب من لينتس Linz قائماً، كما كان له رصيد فنى من اللوحات المعبرة عن الطبيعة والتى تعد من أوائل أعمال فن الرسم الأوروبى على الإطلاق حيث جعل من الغابة موضوعاً فنياً مستقلاً بذاته كما ضمت أعماله الرجال البدائيين الذين ينتسبون إلى العادات الجيرمانية القديمة وكذلك شخصيات من الإنجيل والحكايات المقدسة. كما أنه عالج موضوعات مثل غابات شجر الشربين المتشابكة أو الأوراق الكثيفة لشجر الزان والبلوط وذلك على عكس دورر الذى حولها إلى دراسات فنية. وتتحرك جماعات الجيش فى أشهر أعماله الفنية "مذبحة الإسكندر" (١٥٢٩) Alexanderschlacht كما تتحرك وتتمايل أشجار مناظره الطبيعية، حيث يتفتح الأفق إلى ما هو أبعد من الخط المرسوم لسطح الكرة الأرضية. وبعد انتهاء الحرب تظهر الشمس التى تعد بفجر وإشراق السلام. وتعد هذه اللوحة من الأعمال التأسيسية لروائع فن الرسم التاريخى لأنها ترسى قواعد عالم فضيلة تاريخ الكون.

ألبرشت ألتدورفر ، مذبحة الإسكندر، عام ١٥٢٩، ألوان زيتية على الخشب، ميونيخ، متحف البيناكوتيك القديم.



لوكاس كراناخ الأكبر ، لوثر في شبابه
كراهب تابع لمعلم الكنيسة أغسطينس، عام
١٥٢٠، لوحة محفورة على النحاس.

لقد جعل رسم كراناخ التصويرى المحفور
يدويا صورة مارتن لوثر شهيرة فى ألمانيا
كلها، كما أسهم فى الانتشار السريع لحركة
الإصلاح.



ÆTHENA IPSE PÆ MENTE SANLACHRA LUTHERVS
EXPRIMAT VIVVS QVIA LVCAE OCCVPOVS
ANNO X·C·X·

وينتمى ألتدورفر ومجموعة أخرى من الرسامين إلى ما يعرف باسم مدرسة
الدانوب، ومن أهم ممثليها إلى جانب ألتدورفر الرسام فولف هوبر Wolf Huber
(١٤٨٥-١٥٥٣). وعلى الرغم من أن لوحات هوبر الدينية لها القدرة التعبيرية نفسها
التي كانت للوحات معاصريه الأكثر شهرة إلا أنها لم تحظى بالقدر نفسه من
الاهتمام. ولذلك يرجعها البعض ممن لا يعرفون صاحبها إلى القرن التاسع عشر
أو القرن العشرين. ومثال على ذلك لوحة الطبيعة على بحيرة القمر (عام ١٥١٠،
نورنبرج المتحف الجيرمانى الوطنى). أما مجموعة أعمال لوكاس كراناخ Lucas
Cranach (٢٧٤١-٣٥٥١) فقد كانت الانطباعات حولها أكثر انقساماً. وبعد
بداياته الفنية التي اتسمت بطابع مدرسة الدانوب، حيث اللوحات الدينية ذات
القدرة التعبيرية الكبيرة والتي وضعها فى مصاف أشكال طبيعية درامية، حاول
فنان الجرافيك والرسام أن يمنح مسألة الإصلاح شكلاً تصويرياً وذلك فى بلاط
للملك فريدريش الحكيم بساكسونيا. وقد اتبعت بورتريهات لوثر Luther
وميلانختون Melanchthon هدفاً محدداً، ولاسيما تصوير ملامح الوجه بأقصى
درجة من الدقة حتى يمكن التعرف عليها مجدداً. وقد حدد كراناخ Cranach لنفسه
مهمة اختراع صور المذابح البروتستانتية بعد أن تعارضت تقاليد أواخر العصور
الوسطى فى الهياكل المقدسة مع متطلبات لاهوتية لوثر. حيث شابت الصور الأثقال
النظرية لدرجة أن التصوير كان يتضمن استشهادات وأقوالاً من الإنجيل.

إلا أن محاولة نقل أشكال الصور من منشورات الدعاية إلى فن تصوير الهياكل قد باء بالفشل نظراً لأن مغزاه كان يكمن ظاهرياً في منح الوعظ واجهة ملونة ومزخرفة. وكان كراناخ أكثر نجاحاً عند ابتكاره للموتيفات الجنسية الشهوانية، وهو الأمر الذى يمكن أن نستشفه من ذلك العدد الكبير من اللوحات والأعمال الخالدة، حيث عمل على إبداع فيض من اللوحات لقصور أمراء البروتستانت تشمل شخصيات نسائية مستوحاة من العصور القديمة وإنجيل العهد القديم تظهر وهى عارية وفى أوضاع مستلقية أمام المشاهد لها وذلك فى مقابل جمود كلمات الكتاب المقدس. كما تميزت هذه الصورة بأنها أكثر إثارة وإغراء من لوحات العرى الخاصة بالمانيرية المتأخرة لبلاط براج عام ١٦٠٠.



لوкас كراناخ الأكبر ، الميلاخولية، عام ٢٣٥١، ألوان زيتية على الخشب، كولر، متحف أونتريندن.

ولقد أنشأ كراناخ ورشة فنية رائعة ، لكى يلبي جميع الطلبات المتلاحقة عليه لرسم بورتريهات وصور جنسية. وقد عمل فى هذه الورشة الفنية أبناؤه لوкас Hans وهانز وكذلك سيمون فرانك Simon Franck، حيث قاموا بتنوع أشكال وأنواع الصور بنجاح طوال العقود التالية، حتى وإن تزايد فيما بعد اتجاههم إلى القولية.

وعلى العكس من لوحات دورر النحاسية قلل كراناخ من الرموز وحوّر معنى تصوير جسد السيدة بشكل إباحي.

أطلق الرسام والمهندس المعماري وصاحب النظريات الإيطالية جورجيو فازاري Giorgio Vasari عام ١٥٥٠ تقريباً مصطلح النهضة، وكان يقصد بهذا المصطلح إعادة ميلاد وإحياء الفنون من روح العصر القديم بعد ظلمة العصور الوسطى. وكانت الوسيلة فى ذلك هى التركيب والمنظورات والنسب، وفى المقام الأول الرسم الدقيق. وحتى ظهور كتاب ياكوب بوركهاردت Jacob Burckhardt "حضارة عصر النهضة فى إيطاليا" (عام ١٨٦٠) كان هذا المصطلح يشير فقط إلى أشكال الحضارة الإيطالية. ومنذ ذلك الوقت ظهرت محاولات لتوسيع استخدام هذا المصطلح. وقد أكد بانوفسكى Panofsky أن هذا المصطلح يعود أيضاً للعصر الوسيط كما يعود إلى العصر القديم (إرفن بانوفسكى، عصور نهضة الفن الأوروبي، ١٩٧٩). وبالنسبة للفن الألماني عام ١٥٠٠ فإن هذا المصطلح يعد تعبيراً عن واحد من أشكال الظواهر العديدة والواردة فيما يختص بالطراز.

وبطريقة غير مباشرة كان فارسائى هوالمسئول أيضاً عن إطلاق مصطلح المانيرية. ولقد وصف المانيرية على أنها صبغة أسلوبية خاصة بإحدى الفترات أوأحد الفنانين. ولقد كان من المعتاد بالنسبة للفن الإيطالى أن يتم تصنيف أعمال النهضة المتأخرة منذ عام ١٥٣٠ تحت مصطلح المانيرية. وأهم ما يميز المانيرية هوحرية التعامل مع الأشكال القديمة وتعقيد النماذج المركبة وتحويل الأجسام. ولقد عملت المانيرية على إبداع أشكال جديدة مفاجئة من الأساليب الفنية المختلفة. ولقد شاع استخدام هذا المصطلح فى ألمانيا وفى بلاط فيينا وبراج تحت حكم رودولف الثانى Rudolf II. عام ١٦٠٠ تقريباً.

النهضة في ألمانيا:

أدخل عدد من مهندسي العمارة الإيطاليين أشكالاً بنائية ترجع إلى طراز النهضة الإيطالية الأولى أو الذهبية، وذلك في شرق ووسط أوروبا. وهو ما ينطبق على المجر (ماتياس كورفينوس Matthias Corvinus، أبرشية باكتوس التابعة لكاتدرائية إستسيرجوم Esztergom منذ عام ١٥٠٦)، وكذلك بالنسبة لبولندا (أبرشية زيجزمووند التابعة لكاتدرائية كراكاو ١٥١٧-١٥٢٣) بالإضافة إلى مجموعة من الأعمال المختارة لفن النحت وفن تصوير الكتب في تلك الدول السالف ذكرها.

مدينة أوجسبورج، كنيسة القديسة أنا،

كنيسة فوجر الصغيرة، ١٥٠٩ - ١٥١٨.



أما في المناطق الناطقة باللغة الألمانية بالملكة فكان الوضع أكثر تعقيداً. فلقد امتزج تراث الأشكال الإيطالية مع الأساليب الجوطية المتأخرة المؤثرة على الفن الألماني لذا يصعب اعتبار هذه الأعمال مثلاً "لنهضة ألمانية" حتى لو كانت تجمع بين الطرازين معاً. ومن الأمثلة الشهيرة التي توضح هذه الإشكالية هي أبرشية فوجر للقديسة أنا في أوجسبورج (١٥٠٩-١٥١٨). فمن يذهب إلى هذه الكنيسة يخل له أنه يقف في مكان يحمل طابع طراز النهضة بفينيسيا عام ١٥٠٠ حيث تفصل الأقواس المستديرة دقيقة الصنع الكنائس الجانبية الصغيرة كما تقسم الأقواس المزدانة بأشكال الأزهار المدعمة للمحور الطولي لإحدى القباب التي يتخذ مقطعها العرضي شكل نصف الدائرة المنطقة المقسمة من خلال الأعمدة والدعامات. أما منطقة الأعمدة الصغيرة التي تفصل منطقة المذبح، إلى جانب الديكورات النحتية والمزدانة بتماثيل فترجع كلها إلى طراز النهضة. ويظهر طراز الجوطية المتأخرة في القباب المدببة. وينطبق ذلك أيضاً على أبرشية القصر في تورجاو Torgau على نهر الإلبه (١٥٣٤-١٥٤٤) حيث يجمع برج الكنيسة ذوالسلاسل بين عناصر طراز النهضة الإيطالية بل والفرنسية وتكوينات من الجوطية المتأخرة.

ولم تقتصر إشكالية طراز النهضة على فن العمارة فقط، بل امتدت لتشمل أيضاً فنون النحت والتصوير. وقد أبدع بيتر فيشر Peter Vischer (١٤٨٧-١٥٢٨) تماثيل مقبرة القديس زيبالدوس فى نورنبرج (١٥٠٧-١٥١٩) طبقاً للرسمات الأولية التى أعدها والده. حيث تم إخفاء النعش الحقيقى داخل صندوق برونزى رائع التصميم يجمع بين الطراز الجوطى المتأخر وطراز النهضة ليوحد بينهما فى لغة متناغمة. أما تماثيل الرسل المنتصبة والتماثيل الجالسة الموضوعة على قاعدة الصندوق، وكذلك النقوش البارزة التى تعرض مشاهد من حياة القديس، فكلها ترجع إلى إبداعات أصلية لطراز النهضة وخاصة الطابع المميز إيطاليا العليا. وهما ينطبق أيضاً على الجزء المتبقى من قبر القيصر ماكسيميليان الأول Maximilian I الكائن فى كنيسة بلاط إنسبروك (١٥٠٢) الذى يجمع بين بلاط بورجوندى والأفكار الإيطالية والفرنسية الخاصة بالتماثيل الحرة الضخمة. ومن أهم الأعمال الجديرة بالمشاهدة أيضاً ما يعرف باسم منبر زهور التيوليب لهانز فيتين

Hans Witten، والكائن فى كاتدرائية فرايبورج، حيث يتميز هذا العمل بوجود تماثيل لشخصين أحدهما رجل كبير جالس والآخر صغير متكئ على فروع النباتات المتدلية من سلال من المنبر. مما ينم عن أنهما إبداع غير ملحوظ لأفراد جاء وصفهم التشريحى دقيقاً للغاية. ويربط هذا العمل الذى يعبر عن نظرة تأملية جديدة للطبيعة بين الباروك والتفوق الهائل فى الزخرفة.

هانز فيتيل، منبر زهور التيوليب، حوالى عام ١٥١٠، حجر بورفير (حجر السماق)، فرايبورج، الكنيسة الكاتدرائية.



وإلى جانب هذا المزيج من الأشكال التى كانت تميز الفن الألمانى فى الفترة ما بين ١٥٠٠ و ١٥٤٠ نجد أن هناك مجموعات عمل فنية فردية طبقت أفكار النهضة الإيطالية بطريقة مباشرة للغاية.

وهذا ما ينطبق على أعمال هانز داوخر Hans Daucher إبن مدينة أوجسبورج (١٤٨٥-١٥٣٨) ولاسيما فى عمله الذى يندرج ضمن فن العمارة التابع لطراز النهضة "العائلة المقدسة" (١٥١٨، فيينا، متحف تاريخ الفن)، واللوحة البرونزية لبيتر فيشر الأصغر المتوافرة بأكثر من نسخة "أورفيوس وأيوريديس" Orpheus u. Euridice (١٥١٨) أوتمثال يوديث Judith الرقيق والمصنوع من الرخام للفنان كونراد مايت Conrad Meit (١٥١٠/١٥١٥، ميونيخ، المتحف الوطنى فى بافاريا). حيث اجتمعت نسب دورر والأنتيكه الكلاسيكية.



ويعد عمل بيتر فلوتنر Peter Fler "نافورة أبولو" Apollobrunnen (١٥٣٢)، نورنبيرج متحف المدينة)، عملاً استثنائياً. فقد كانت هذه النافورة موضوعة فى بادئ الأمر فى الفناء الداخلى لمنزل أحد النبلاء فى نورنبيرج، وهى ترجع إلى نماذج من العصر القديم، حيث تقفز إلى الأذهان على الفور تلك النقوش البارزة أو شخصية أبولو الشهيرة فى البلفيدير. يالها من كلاسيكية محضة ونقية من شأنها أن تدحض كل اتهام بأن تلك الحياة النابضة فى صبات البرونز ليست سوى نسخ مقلدة.

ولقد تواجد فن العمارة الإيطالى الخالص بصورة كبيرة فى الشرق حيث كان يتم تكليف المهندسين المعماريين الإيطاليين بإبراز ذوق صاحب التكليف بشكل كبير. ومثال على ذلك الأمير لودفيج العاشر Ludwig X. فى بايرن

لاندسهوت الذى استطاع بعد صراع طويل مع أخيه الأكبر حول الحكم أن يحصل على منصب أمير ويشارك فى الحكم، كما أنه اتخذ من المدينة الواقعة على نهر الإيزار مقراً شخصياً له ولحكمه. ولم يبق هناك فقط بتجميل قلعة تراوسنيتس القديمة التى تحتل مكانها أعلى البلاد، بل إنه أقام أيضاً فى الفترة ١٥٣٦-١٥٤٣ مبنى مقر الحكم بمدينة لاندسهوت Landshut، الذى يعد أكثر الأبنية المشيدة على طراز النهضة الإيطالية الخالصة شمال منطقة الألب. وبالنظر إلى الجودة العالية للبناء يمكن القول بأن المقاول زيجيسموند المذكور فى الوثائق، كان مشرفاً فقط على البناء وليس مهندساً معمارياً قام بالتخطيط له.

بيتر فيشر الأصغر، أورفيوس وأيوريديس (الخطيئة الموروثة)، عام ١٥١٨، لوحة برونزية، هامبورج، متحف الفنون التشكيلية.

كما تدفعنا زيارة مقر الأمير لودفيج في مانتوا إلى افتراض مفاده أن من قام بالتخطيط ووضع التصميم هو المهندس المعماري اللامع وتلميذ رافاييل "جيوليورومانو Giulio Romano". فترتيب الفراغات وجميع تفاصيل البناء مثل الأسقف المصنوعة من الزخارف الجيسية المتنوعة، وغطاء الأبواب ذات الروح الكلاسيكية، فضلاً عن النقوش البارزة بالقاعة الإيطالية. كلها أمور تذكرنا



جيوليورومانو، صالة إيطالية، بعد عام ١٥٣٦، لاندسهوت، مقر المدينة.

بأهم أعمال رومانو المتمثل في قصر دول تبي في مانتوا. ومما يدعو للدهشة بالنسبة لألمانيا هو ذلك التصور الإنساني الشامل الذي يحدد الموضوعات الأسطورية الموجودة في كل غرفة. ولقد نجح رسامون من الصف الثاني مثل لودفيج رفينجر Ludwig Refinger، وهانز بوكسبرجر Hans Bocksberger، وهيرمان بوستوموس Herrmann Posthumus في إبداع لوحات رائعة المستوى للأسقف على الطراز الإيطالي تلك الأعمال التي توثق للإمكانات المتاحة آنذاك لفن الفراغات الأوروبي.

وتعد برج هي المركز الثاني لفن عمارة النهضة الإيطالية. فلقد استطاعت برج أن تتبوأ دورها الريادي أثناء حكم أسرة الهابسبورجر إلى جانب فيينا. ويعد قصر البلفيدير أعالي الهاردشين (١٥٣٤-١٥٣٦) هونموذج منقول عن بازيليك باليدوس في فيينا الإيطالية. كذلك نشأت تلك المساقط المعقدة لقصر شتينن بالقرب من برج (١٥٥٨/١٥٥٥) وأعيد تشكيل ذلك "المبنى الجديد" بفيينا (١٥٦٤) انطلاقاً من روح الهندسة القديمة التي وصلت هناك عبر إيطاليا.

لذا يعد تدمير منازل وقصور كبار نبلاء نورنبرج وأوجسبورج أثناء الحرب العالمية الثانية من الخسائر الفادحة بالنسبة للفن، حيث افتقدنا بذلك إسهاماً كبيراً

للنهضة الألمانية على الرغم من أن منازل المواطنين

الباقية في فيتنبرج Wittenberg، جورليتس Görlitz وإرفورت Erfurt وكذلك في مدن المملكة الصغيرة في

فرانكن وشفابن وفي مدن بوهمن وماريشن وتيرول

ترك انطبعا عن تنوع التصميمات في تلك الفترة،

خاصة في أشكال الجمالون بالنوافذ إلى جانب

الأبراج ذات السلال.



نورنبرج، منزل بيلر، ١٦٠٢-١٦٠٥ (بداية فترة ما قبل الحرب). اخذ المهندس المعماري بطريقة عفوية من الأسلوب الأوروبي الحالي مثل استخدام الطوب الخشبي الذي اقتبسه من فن بناء القصور الإيطالية في عصر النهضة كما اقتبس تيجان الأعمدة التي تلاصق الجدران والمعتادة منذ العصور القديمة. يذكرنا

المانيرية الألمانية

إذا كانت المانيرية تفهم على أنها فن يمزج النماذج القديمة بمفهوم مضاد للكلاسيكية ليستخلص منها نتيجة جديدة ومفاجئة، فإن الأعمال الرئيسية الخاصة بـ "فن عمارة النهضة الألمانية" تدرج تحت هذه الفئة. وقد أسفرت نماذج الطرز الأولية عن كتابات نظرية مصورة مثل "تياثروم فيتا هومان" Theatrum vitae humane لهانز فريدمان دي فريس Hans Vredeman de Vries (ظهر عام ١٥٧٧) وأوكتاب فن العمارة Architectura لفيندل ديتيرلين Wendel Dietterlin (١٥٩٨) وجابرييل كرامر Gabriel Krammer (١٦٠٦). ولقد جمعت هذه النصوص تطبيقات أعمال البناء والديكور المستخدمة في ذلك العصر بالفعل. ومما يدعو للدهشة في هذا الصدد هو الاتجاه إلى تصميم الأثاث في أوجسبورج الذي كان مهيمناً على السوق آنذاك. ويتمثل ذلك في عمل المناضد وصوانات الملابس. وكان ذلك كله يحدث وفقاً للمعايير المعمارية. وفي المقابل كان هناك انطباع يتزايد عند مشاهدة أغلب الواجهات، كما لو كنت أمام قطعة أثاث قد تحولت إلى عمل معماري. وليس هناك خلاف على أن قصر هايدلبرج Heidelberg الكائن في الجنوب الغربي يعد من أهم أعمال تلك الفترة.

وخاصة بناء أوتهاينريش (منذ عام ١٥٥٦) حيث تم تركيب عناصر قديمة وديكورات على الواجهة الأمامية بشكل لا يدل على الطراز الإيطالي.

وهذا ينطبق أيضاً على مباني "نهضة نهر الفيزر" أي منازل المواطنين في ليمجو Lemgo أو هاملن Hameln وقصر قلعة هيميل (١٥٩٠) التي يجدر بنا أن نطلق عليها "مانيرية نهر الفيزر": حيث تغطي هذه المباني بأشكال زخرفية ابتكارها من أحد أشكال النهضة المهمة طبقاً للنموذج الهولندي.

وتعد تلك الأشكال غير المتناسقة للجمالون والتي تمنح الأسقف ملامحها الغريبة، من الأمور المألوفة. ولقد ظل زخم أشكال الزخرفة حتى أوائل القرن السابع عشر في الشمال ووسط ألمانيا هو الأسلوب المميز لفن العمارة، خاصة في بلاط الأمراء البروتستانت مثل سيلى Celle، شتاتهاجن بوكبورج Bückeburg، وفولفن بوتل Wolfenbüttel، وشفيرين Schwerin، وجوستروف Güstrow، وStadthagen.

الحجرة الرئيسية، كنيسة القصر، ترميمات الداخل ابتداءً من عام ١٥٦٥، قام فنانون محليون وهولنديون بفرش وتزيين القاعة المؤسسة على طراز الجوطية المتأخرة وفقاً لطراز المانيرية.



ولقد ساهمت الزخرفة بالرسوم فى أبرشية القصر فى سيلى Celle (١٥٦٥-١٥٧٦) حيث خلق فنانون ألمان وهولنديون من هذا النموذج واحداً من أهم الأعمال الفنية وأثرها قيمة طراز المانيرية الألمانية. ويمثل علم الأيقونات البروتستانتى للمانيرية قطباً مضاداً للمبانى المناهضة لتيار الإصلاح فى الجنوب. فقد شقت المانيرية طريقها بوصفها طرازاً زخرفياً

على مستوى كبير وبدرجة أقوى مما وصل إليه أى من أشكال النهضة المطبقة، إلا أن الأعمال العظيمة الخاصة بالمانيرية المتأخرة ظلت غير معروفة، مثل أبرشية قبر الأمير أدولف فريدريش Adolf Friedrich أمير ميكلنبورج، الواقعة داخل كنيسة شتيفتكيرشه فى باد دوبران (١٦٣٤)، حيث نرى الزوجين النبلاء وهما يستقبلان جمهوراً تصورياً وقد دبت فيهما الحيوية، وذلك فى قاعة فخمة من قاعات القصر. وتعد مقبرة أمراء فيتين فى كاتدرائية فرايبورج (منذ عام ١٥٨٥) أكثر غرابة. وهى عمل مشترك بين كارلودى سيزار Carlo di Cesare سليل عائلة أفلورنتين ونحاتين من ساكسونيا.



ولقد غطيت ملامح المحراب الجوطى الطراز بنوع من فنون العمارة الفخمة، مما هدد باختفاء تماثيل ولوحات الأمراء المتوفين. كما كسى جيوفانى ماريا نوسينى Giovanni Maria Nosseni القبة المتشابكة التى ترجع إلى الطراز الجوطى المتأخر بحائط كتانى ملون وزودها بحشود من الملائكة المعلقة تعليقاً حراً فى بعض الأجزاء ليواجه الزائر بواحد من أكثر الأعمال الأوروبية غرابة لتلك الحقبة، لم يكن له مثيل من حيث قوة التأثير سوى فى عصر الروكوكو حيث جمع بين فن الرسم والنحت والفن المعماري.

جيوفانى ماريا نوسينى ، فرايبورج،
الكنيسة الكاتدرائية، قبة كنيسة المحراب،
بعد عام ١٥٩٢.

ولقد لعبت أسرة هابسبورج الحاكمة دوراً مهماً أقوى مما كان عليه الأمر في عصر دورر، إلى جانب القوى الإقليمية النامية بعد تيار الإصلاح وحتى اندلاع حرب الأعوام الثلاثين، بوصفهم وسطاء للفن. فقد انتقل على سبيل المثال العديد من النحاتين الهولنديين الناجحين إلى ألمانيا للعمل بها. ولقد تحرر فن نحت "المانيرية العالمية" من شطط التطورات المحلية مثل ما حدث في فرايبورج وباد دوبران. وتعتبر النافورات الرائعة في كل من أوجسبورج، وميونخ، وبراج عن روح فن عصر النهضة المتأخرة كما أرساها الإيطالي جامبولونا Giambologna.

وقد استفاد فن بلاط الأمراء من العرض الدولي بوفرة سواء في فيينا أو براج أو ميونخ. وبعد اكتمال أعمال الترميم التي تستحق الإشادة والإعجاب إلى جانب أعمال التزيين والديكور بعد عام ١٩٤٥ أعاد مقر الإقامة في ميونخ إظهار تلك المرحلة من الطراز في أبهى وأجمل صورها. ولقد حفز فنانون البلاط المتجولون من أبناء فلاندرن وإيطاليا زملاءهم من بافاريا وأخرجوا معاً نموذجاً رائعاً يتميز بالتجانس الشديد، ولا تمثل قاعة مجموعات التحف القديمة الكائنة في مقر الإقامة (١٥٧٠-١٥٧٨) مجرد قاعة للاحتفال فحسب، بل إنها في الوقت نفسه تمثل تسجيلاً لمجموعة التحف الفنية القديمة الخاصة بالدوق ألبرشت الخامس Albrecht V.

كما يعد البهو ذو السقف المقوس والمزدان بشراء بأشكال من الجبس والألوان هو واحد من أجمل قاعات تلك الحقبة. فقد أنجز أعمال التجهيز تلك فريق من الفنانين الإيطاليين والألمان بقيادة الفلامى بيتر وكانديد Pietro Candid (١٥٤٨ - ١٦٢٨). كما شيدت إلى جانب ذلك تحت حكم فيلهيلم الخامس Willhem V "ساحة المغارات" لتكون بمثابة "حديقة سرية صغيرة للمتعة والإقامة". حيث نستشعر هنا عبق إيطاليا على نهر الإزار، حيث مزج فريق العمل بقيادة الفنان المتجول فريدريش سوستريس Friedric Sustis بين تقليد جروتو الإيطالي ومانيرية الشمال.

وقد انتهت تلك السلسلة الرائعة من الأبنية بإنشاء أبرشية البلاط (افتتحت ١٦٠٣) إلى جانب أبرشية رايشه (١٦٠٣) . ويعد الاختلاف بين الأبرشيتين اختلافاً نمطياً لواحدة من أهم القصور الملكية التابعة للتيار المناهض للإصلاح، فنرى هنا القاعة الرسمية المخصصة للصلاة تشبه طراز كنيسة القديس ميشيل، وهوطراز الباروك المبكر البسيط، أما هناك فنجد تلك الخزانة الفنية الثرية التى تتمثل فى مجموعة الآثار المقدسة للأمراء، وهى تعد نوعاً من غرف الفنون الدينية الروحانية التى تشتمل على أعمال تذكارية خاصة.

وفى إطار التيار المناهض للإصلاح وصلت عبر يسوعيين شملهم البابا برعايته أفكار بنائية جديدة من إيطاليا إلى ألمانيا والنمسا. ولقد ارتبطت المانيرية هنا بإحدى لغات الأشكال الضخمة التى استندت إلى فن العمارة الرومانية بعصر النهضة المتأخرة. وترتبط أفضل الأعمال البنائية ارتباطاً وثيقاً بقصور الأمراء الرائدة أوبالقيصر نفسه، مثل مبنى القديس ميشيل فى ميونيخ (١٥٨٣ - ١٥٩٧) وأضريح القيصر فرديناند الثانى Ferdinand II فى جراتس Graz (١٦١٤ - ١٦٣٨)، الذى شيده جيوفانى بيترودى بوميس Giovanni Pietro de Pomis فى أشكال فن الباروك المبكر. أما مبنى إلياس هول Elias Holl لمدينة أوجسبورج فلقد أدخلت فخامة فن العمارة الملكية إلى المدينة التى كانت تسعى لأن تجارى المدن الأخرى معمارياً مثل مبنى البلدية (١٦١٥ - ١٦٢٠) الذى مهد بواجهاته البسيطة والتنفيذ الخلاق للنوافذ لنشأة عصر الباروك المبكر القائم على روح طراز النهضة. وكان مقدراً لهذا المبنى أن يظل أهم المباني المدنية التقليدية فى ألمانيا على المدى الطويل، لولا اندلاع حرب الأعوام الثلاثين.

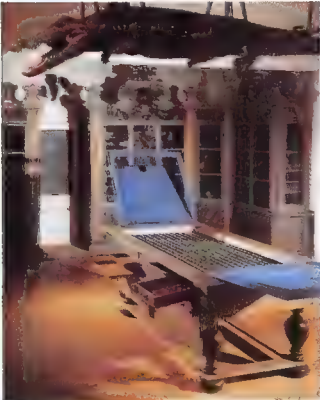


إلياس هول ، مبنى البلدية، مدينة أوجسبورج، ١٦١٥ - ١٦٢٠.

عالم غرف الفن والعجائب

من أهم الظواهر المميزة والخاصة بفترة المانيرية المتأخرة هوما يعرف بغرف الفن والعجائب. وتعد غرف قصور عصر النهضة الإيطالية المعروفة باسم "Studioli" واحدة من جذور تلك الظاهرة. وهى عبارة عن غرفة صغيرة خاصة بالأمر ليستقبل فيها أصدقاءه المقربين أو ليعتزل فيها بعض الوقت لفحص الأشياء الثمينة التى جمعها. وكانت هذه الغرف تشتمل على أحجار ثمينة قديمة منقوش عليها صور، وعلى تماثيل، ولوحات برونزية صغيرة، ومخطوطات، وبورتريهات صغيرة لأشخاص، وملصقات وشارات، وميداليات، وعملات، وأسلحة، وعتاد، هذا إلى جانب مشغولات مصنوعة من مواد طبيعية كالقواقع والشعاب المرجانية والأحجار الكريمة. ويشير كل ذلك إلى مدى اهتمام الحكام بالفنون الإنسانية. ولقد تطورت هذه الفكرة فى بلاط أسرة هابسبورج. وكان فرديناند الأول Ferdinand I. هومن أطلق هذا المفهوم، ولذلك انشغل من خلفه فى الحكم مثل ماكسيميليان الثانى Maximilian II. وعلى وجه الخصوص رودولف الثانى Rudolf II. بإثراء تلك المجموعات الفنية الثمينة وتنظيمها. ولقد عوض أخو ماكسيميليان، الدوق الشرفى فرديناند فون تيرول Ferdinand von Tirol دوق تيرول، عن تنازل العائلة المالكة الجبرى عن لقب القيصر بتجهيز قصر أمبراس الواقع أعلى إنسبروك Innsbruck ليصبح أفضل وأعظم غرف العجائب إلى جانب براج وفيينا . وبحلول عام ١٦٠٠ كان مقر الإقامة الخاص بكل بلاط ملكى راق ومتحضر يشتمل على غرفة من تلك الغرف. وقد امتد هوس الجمع ليشمل أيضاً كبار النبلاء والإقطاعيين مثل ديمبل Dimpel الذى كان يملك مناجم للتعدين فى ريجسنبورج الذى تم توثيق مجموعته الفنية فى لوحة فنية رائعة (عام ١٦٠٨ ، أولم، متحف المدينة). ولا تزال مدينة هاله تحتفظ بأحد الأمثلة الجميلة المتأخرة نوعاً ما، فمنذ عام ١٦٩٨ تم تأسيس "حجرات للمنتجات الطبيعية تابعة لمعهد جلاوشيش" الذى أتاح الفرصة لتلاميذ الاتجاه التعليمى الإنسانى فى فرانكن بإلقاء النظر على معجزات هذا العالم. وتعد هذه الغرف بعد عمليات الترميم الدقيقة التى أجريت لها من أهم الأمثلة على هذا النوع من الحجرات الثمينة.

منظر من إحدى حجرات منتجات الطبيعة
للقاعة الفرانكشية، تم تأسيسه ابتداءً من
عام ١٦٩٨، تم تجديده بالكامل وإعادة
تنظيمه حتى عام ١٩٩٥.



قامت فكرة إنشاء حجرات فنية خاصة على قبول فكرة العالم الأكبر. أى أن العالم المعروف المرئى ينعكس فى عالم المواد الصناعية والأجسام المصنوعة سواء من مواد طبيعية أو صناعية. مما يعنى أن لها أصولاً فنية. وكان الهدف من النظر إلى تلك الأشياء هو الوصول إلى أصلها الحقيقى، فضلاً عن البحث فى الأشياء الرائعة الإبداعية لاكتشاف مقدرة الخالق، الفنان الأعظم. فهى محاولة للتوفيق بين الجانب الفنى للطبيعة والجانب الطبيعى للفن. ولذلك ظهرت أعمال فن صناعة الذهب وصياغته، ولم تقتصر شهرة أوجسبورج ونورنبيرج على كونهما مراكز لصناعة الأثاث على أعلى مستوى أوروبى فحسب، بل امتدت لتشمل جميع الأشكال الخاصة بصناعة المنتجات الذهبية ذات الذوق الإبداعى والفنى الرائع، خاصة فى بلاط هابسبورج. هذا إلى جانب التصدير للدول الأوروبية المجاورة.

ومن أهم الشخصيات البارزة فى هذا المجال الصائغ فنتسل يامنتر Wenzel Jamnitzer (١٥٠٧ / ١٥٠٨ - ١٥٨٥) الذى عمل فى بلاط جميع القياصرة السالف ذكرهم، ومن أشهر أعماله كنؤس الملاحة البحرية، حيث قام بجمع أكثر القواقع ندرة وحولها إلى أوعية رائعة الجمال مزج فيها بين الفن والطبيعة بصورة مثالية رائعة. علاوة على ذلك كان أيضاً متخصصاً فى عمل الصناديق الصغيرة من خشب الأبنوس والفضة، وكان يزينها بجميع أنواع الحشرات والكانائن الصغيرة. وكان هذا النوع من الفن يتطلب دراسة وافية للطبيعة، وهوما كان القيصر يدعمه بشدة لتطابقه مع منطق غرف العجائب والكنوز. أما يوريس هوفناجل Joris Hoefnager (١٥٤٢ - ١٦٠٠)، فلقد قام برسم صور بالألوان المائية للقيصر رودولف الثانى Rudolf II كانت تشتمل على نباتات وحشرات وزواحف.

كما نجد أن تلك المجموعات الفنية والغرف الثمينة ضمت أيضاً أجهزة ومعدات ثقيلة ومعقدة، وذلك لأن الملك كان لديه هوس بالظواهر الفضائية والفلكية. ولقد تعاون فنانون من أصول مختلفة فى العمل فى فيينا وبراج. فمن هولندا جاء النحات أدريان دوفرز Adriaen de Vries كما انتقل جيوسب أركيمبولدو Giuseppe Arcimboldo (١٥٢٧ - ١٥٣٩) من ميلانو عبر جبال الألب. ولقد ذاعت شهرته بسرعة بسبب أعماله الفنية المصنوعة من الخضروات والفواكه. حيث كان يصنع منها رعوساً يرمز بها إلى عناصر أوفصول السنة الأربعة. مرة أخرى تستغل الطبيعة فى أعمال فنية غريبة، حيث حل خيال الفنان محل إبداعه وابتكاره. من أهم أعمال فن بلاط الملك رودولف هوبورترية القيصر، الذى يعد تمثيلاً لفصل الصيف، حيث جعل الفنان من ثمرة الكمثرى أنف أعظم القياصرة.



فينتسيل يامينستر ، إبريق ناوتيلوس،
حوالى عام ١٥٧٠، ميونيخ، حجرة
النفايس بالقر.

جويسيبو أركيمبولد، الشتاء، ألوان
زيتية على القماش، فيينا، متحف الفن
التاريخى.



أما الرسام رولانت سافري (Roelant Savery ١٥٧٦ - ١٦٣٩) فلقد عبر عن الطبيعة باستخدام أدوات فن الرسم حيث صور للقيصر رودولف Rudolf مشاهد رائعة لعالم الحيوان كما درسها في معرض الحيوانات في براج. كما أن لوحاته المعبرة عن حياة الأزهار الهادئة سدت فراغاً في بلاط براج ، خاصة بعد أن عرف أن الملك رودولف قام بجمع لوحات جان بروجل Jan .Bruegels بشغف.



كما اهتم الرسامون بتصوير المشاهد الجنسية التي كان يحبها القيصر. حيث قام الرسامون هانز فون آخن (Hans von Aachen ١٥٥٢ - ١٦٢٥)، وجوزيف هاينتس (Joseph Heintz ١٥٦٤ - ١٦١١) وبارتوليموس شبرانجر Bartholomäus Spranger بعمل لوحات الأساطير الأدبية له، وحدت بين عرض الرغبة الجنسية لكل من الفنانين الثلاثة. ومن أهم هذه الأعمال لوحات الرسام هانز فون آخن التي اتسمت بطريقتها الفنية التركيبية الرائعة فضلاً عن المهارة في استخدام الريشة في الرسم. ولقد تفوق شبرانجر على زملائه بقدرته على توصيل المشاهد الجنسية بطريقة مباشرة وبلا حياء.

بارتولوموس شبرانجر ، هرقل ودينيرا مع
المخلوق الأسطوري نيسوس وهوميث،
حوالي عام ١٥٨٥، ألوان زيتية على الخشب،
فيينا، متحف الفن التاريخي.

أما هاينتس فلقد كان يرسم لوحات صغيرة تتلاحم فيها الأجساد البشرية على ألواح من النحاس. وليس من العجيب أن ينشأ هذا النوع من الفن عام ١٦٠٠ في جومناض لتيار الإصلاح لدى راع للفن مثل القيصر رودولف الثاني الذي أغفل في محيطه الشخصي الأخلاقيات اليسوعية المعهودة في ذلك الوقت بتراجع عدد الغرف المخصصة للفنون والعجائب. وقد انتهت بموته أفضل فترات ازدهار الفن بجميع أجناسه عام ١٦١٢ وذلك قبل سنوات قليلة من اندلاع حرب الأعوام الثلاثين.

عصرى الباروك والروكوكو ١٦٢٠ - ١٧٧٠

نشأت أعمال رائدة فى فنى التصوير والعمارة طبعت عصر الباروك فى كل من إيطاليا وفرنسا بطرازه المميز. كما نمت مدارس خاصة لفن التصوير فى كل من هولندا وفلاندرن وإسبانيا، بينما كان وسط أوروبا غارقاً فى حرب الأعوام الثلاثين، والتي كانت تعد بمثابة ميدان للقتال تقيس فيه القوى الأوروبية العظمى قدراتها. وقد شبت الحرب الإقليمية فى موجات متعددة متخفية تحت عباءة الصراع الدينى مخلفة وراءها معابر عريضة للخراب خاصة فى وسط وجنوب مملكة الرايخ (منطقة فرانكن وشفابن). وفى ظل هذه الوقائع الدامية ارتبط مستوى فنى مذهل سواء فى فن العمارة أوفى فن الزخارف والديكورات بمقار الحكم الصغيرة النابضة بفضة سياسية. ومن حيث الأسلوب فقد شعر الفنانون غالباً بالتزامهم بطراز المانيرية الذى كان قد شارف على نهايته آنذاك.

١٦١٨ - ١٦٤٨ حرب الأعوام الثلاثين
١٦٤٠ - ١٦٨٨ فريدريش فيلهيلم الأول
Friedrich Wilhelm I. "النيل الأكبر"،
مؤسس دولة براندنبورج - بروسيا.
١٦٨٣ إنهاء حصار العثمانيين لفيينا.
١٧٠١ - ١٧١٣/١٧١٤ حرب أحقية الإرث
الإسباني بوصفها أول "حرب عالمية".
١٧١٧ غزو الأمير أوجين Eugen لبلجراد.
١٧٤٠ - ١٧٨٠ القيصرية ماريا تيريزا
Maria Theresia.
١٧٤٠ - ١٧٨٦ الملك فريدريش الثانى،
Friedrich II الأكبر
١٧٥٦ - ١٧٦٣ حرب السنوات السبع.
١٧٨٩ بداية الثورة الفرنسية.

كانت مملكة أسرة هابسبورج هى الفائزة على الأراضى الألمانية والتي تصدرت موقع الريادة ثقافيا بوصفها قائدة حركة معارضة الإصلاح البروتستانتي السياسية، التي امتدت واسعاً تجاه شرق أوروبا وبوهم والمجر، كما توغلت فى الجنوب الألمانى لتصبح فيينا هى العاصمة الكاثوليكية الثقافية الرابعة بعد روما وباريس وناپولى وذلك حوالى عام ١٧٠٠ ميلاديا. واستفاد من هذا المناخ السياسى كذلك الأمراء الجرمان المؤهلين لإختيار قادة الإمبراطورية الرومانية المقدسة سواء الدينيون منهم أو الدنيويون مثل أمراء فيتزلزباخ Wittelsbach فى ميونيخ وأمراء فيتتين Wettin فى ساكسونيا. كما أفلحت مقاطعة براندنبورج Brandenburg فى بقائها أكثر انفراداً. ومع اعتلاء فريدريش الأول Friedrich I. عرش مملكة بروسيا فى عام ١٧٠١ قويت دعوتها لتصبح بمثابة قوة بروتستانتيه كبيرة وجديدة، أصبحت فى القرن الثامن عشر وفى ظل حكم فريدريش الثانى Friedrich II (الكبير) بمثابة الغريم المنافس لإمبراطورة أسرة هابسبورج ماريا تريزيا Maria Theresia.

فرانسوا كوفيليه ، أماليينبورج، تفاصيل
لحائط غرفة وبابها، حوالى عام ١٧٣٧،
القطع المنحوتة على الحائط والزخارف
الجبسية توضح أشكال روكوكومتقدمة.
ومما يميز عصر الباروك والروكوكوبراوية
اللوحات فوق الأبواب والمحاطة بأطر .



هذا ويمكننا التأكيد بشكل عام على وجود
الأعمال المتفردة المهمة فى مجالى التصوير والنحت
خلال عصرى الباروك والروكوكوأكثر ندرة منها فى
القرون الماضية. ولعل السبب فى ذلك يرجع إلى
سيادة فن العمارة باعتباره الطراز الفنى المميز لهذا
العصر. وكانت الزخارف الجبسية والقطع الفنية
المنحوتة والنحت التشخيصى وفن التصوير على نسيج

الكتان وكذلك على نسيج الفريسكو-حيث تزامن ذلك مع بداية ظهوره فى وسط
أوروبا- كانت طوعاً للمفهوم العام المتسم بطابعه التشكيلي الفاخر للحجرات الداخلية.

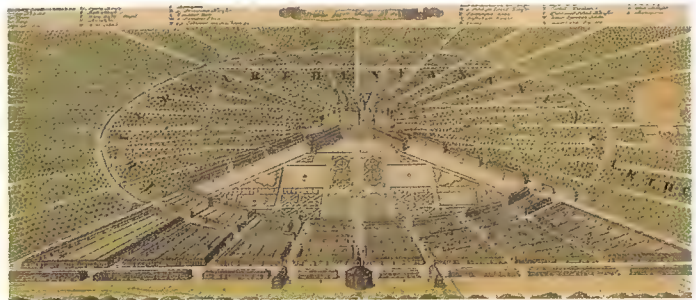
القصر بوصفه تكليفاً بالبناء

كانت فنون الملكة الفرنسية تحت حكم لويس الرابع عشر Ludwlg XIV, تشكل
نموذجاً يحتذى به لبناء القصور، وهوما تمثل فى المجمع الهائل لقصر فرساي
Versailles والمشيد بسيميترية وتناسق شديدين وعمارة حديقته الغنية بالتنوعات
وكذلك ديكوراته الداخلية الفاخرة والموجهة كلية إلى ملك الشمس. وقد روج القصر
الباروكى شكلياً للاتساع فى الأماكن المفتوحة وكذلك لإيجاد أفاق لانهائية، ذلك الأمر
الذى يوضح لنا السبب فى الاتجاه بصفة خاصة إلى بناء المساكن الجديدة والمقار
الصفية على أطراف المدينة أواخرها بقدر الإمكان. وتضرب مدينة ميونيخ أفضل
مثال لهذا الميل إلى التوسع الحضري فى السهول الرحبة من خلال قصرى نيمفنبورج

التصميم النموذجى لمدينة كارلسروه، القرن
الثامن عشر، لوحة نحاسية منحوتة وملونة.

تؤدى جميع الشوارع إلى القصر، الذى
يمثل مركزاً لمقر المدينة الجديد. ولتوضيح
ذلك تم شق شارع دائرى كما هو موضح على
شكل دائرة. كما تم ملء أكثر من نصف تلك
الدائرة بالحدائق والغابات، والتي تبدأ
مباشرة خلف القصر لى تتيح مجالاً أوسع
للرؤية. وفى الوقت نفسه فإنها مناسبة
للصيد، والذى يعد أحب الرياضات الممتعة
بالنسبة للأمراء.

Nymphenburg وشلايسهايم Schleißheim، مثلما هو الحال تقريباً فى مدينة فيينا
وقصورها بيلفيدير Belvedere وشونبرون Schönbrunn ولاكسنبورج Laxenburg.



تضع تأسيسات المدينة الرحبة أوتوسيعاتها، كما في مدينتي مانهايم وكارلسروه ، القصر في المركز في موقع تم قياسه بشكل حسابي باعتباره نقطة مطلقة. فقد أعيدت تسمية الشوارع في مدينة مانهايم، كما منحت مجموعات الأبنية أرقاماً وفقاً لنظام محدد. كذلك اعتمدت مراكز المدينة التجارية الأمريكية أوما يسمى الداون تاون Downtown أساساً على القدوة المتمثلة في مدينة مانهايم.

لم يتمكن أى مكان آخر خارج نطاق المناطق المتحدثة بالألمانية من إيجاد حلول يمثل هذا التنوع في الصور الفنية لتصميم الدرج. فقد أصبحت الردهة الخارجية في قصرى شونبرون وبوميرس فلدن هي مركز المكان فعلياً باعتبارها محور الطقوس الرسمية. حيث كان من المعتاد أن تفضى قاعة للدخول إلى صالة الحديقة مثل صالة تيرينا Sala terrena ذات الطابع الإيطالي، والتي يمكن عن طريقها بلوغ الحديقة. ويغلب هنا ديكور ثقيل شأنه شأن الضوء الخافت والغامض المنبعث من المغارات الإيطالية. ثم يبلغ الضيف الرفيع المقام عبر السلالم قاعة الاحتفالات التي غالباً ما تقام فوق صالة الحديقة. ومن هنا يمكن الولوج إلى حيث حجرات الأمير والأميرة. ويمتد هذا التنوع الثرى في تشكيل طراز السلالم من قصر بيليفيدر بفيننا والذي يعود إلى أوج عصر الباروك مروراً بقصر مدينة بوميرس فلدن الخاص بالأمير أويجن Eugen، وحتى الابتكارات الرائعة للفنان بالتازار نويمان Balthasar Neumann في بروكسل وفورتسبورج.

زالومون كلاينر ، قصر بوميرس فلدن
ذوالحديقة، منظور على ١٧٨٢، لوحة
نحاسية منحوتة.

يعد بوميرسفلدن هو البناء النموذجي
لقصور الباروك، ذلك العالم المنفلق على
نفسه. ويمتد أمام المبنى الرئيسى (كوب
دى لوجى) Corps de Logis إسطنبول
للخيل والعربات تسبقه مبان للمطاعم.
تظل حديقة القصر محجوبة عن الأعمال
اليومية والتي تمتد خلف القصر بعيداً في
عمق الوادى.

تمثل الأكشاك المزودة بمرايا عاكسة خاصية ألمانية أخرى في عصر الروكوكو، وهي عبارة عن قاعات عرض صغيرة تتسم بالحميمية، وتعتبر عن الموضة الصينية الحقيقية. حيث تزيل المرايا حدود المكان، كما تعطي مجموعات الأعمال النحتية الغنية والزخارف الجبسية والفازات الصينية المعروضة فوق قطع الكونسول الصغيرة انطباعاً عاماً باهراً. وتمتد الأمثلة من الكبائن القديمة لقصر فافوريت الكائن عند راشات وكحتى مدينتي برول وفورتسبورج.



لوكاس فون هيلديبراندت ، صالة تيرانا ،
فيينا ، بيلفيدير الطوى، حوالى عام ١٧٢٠.



تطورت الأديرة الموجودة فى النمسا وجنوبى ألمانيا بشدة لتصبح على نفس مستوى الأبنية الملكية بسرعة قصوى، حيث ضمت هى الأخرى تلك السلالم الرائعة والفخمة مثل ديرشتيفت جوت فايج، ودير القديس فلوريان وأوتوبويرن ، وقاعات القيصر المخصصة لزيارة الملك. أما الأماكن الخاصة بكبار الأساقفة فتظهر بطبيعة الحال أكثر بساطة. ويعد وجود المكتبات وقاعات الاحتفالات وأماكن القراءة والدراسة سمة خاصة بالأديرة. ويكاد يكون كل دير يمتلك هذه الأماكن والتي غالباً ما تكون الأكثر فخامة فى المكان كله، وكنموذج لبنايات عصر الباروك يأتى دير ألتن بورج Altenburg، وفالدزاسن Waldsassen. وكمثال لعصر الروكوكو نجد أديرة آدمونت Admont، وسانت جالين St. Gallen، وشوسينريد Shussenried، وفييلينجن Wiblingen أو القاعة الفلسفية الفريدة بدير براج شتراهوف والذي يعد عملاً انتقالياً إلى عصر الكلاسيكية بعد أن توج سقفه بنقوش من إبداع فرانتس ماولبيرتش Franz Maulbertsch.

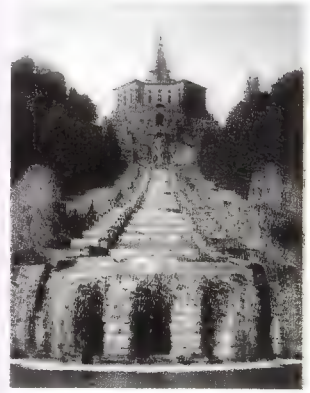
مصطلح الباروك، يرمز مصطلح الباروك فى أصله باللغة البرتغالية إلى نوع من القواقع غير المستوية ذات استدارة مائلة، توصف بها بعض اللآلئ المعينة فى حرفة صياغة الجواهر. وهذا المصطلح يطلق عليه بالإيطالية "barocco" وبالفرنسية "baroque"، أما فى المنطقة المتحدثة بالألمانية فهو يطلق على فنون الفترة من ١٦٢٠ حتى ١٧٢٠، خاصةً الفنون المبهجة المزخرفة وأدب اللهجة المنبرية، ولم يتخلص ذلك المصطلح من تلك النبرة السلبية سوى فى بداية القرن التاسع عشر.

مصطلح الروكوكو، (من الفرنسية روكاى Rocaille، أى صياغة القواقع) وهويرمز فى الأساس إلى مرحلة للفن الفرنسى أثناء حكم لويس الخامس عشر Ludwlg XV. فى الفترة من ١٧٣٠ إلى ١٧٥٠. ويصف "طراز روكاى" فناً خاصاً للتشكيل الداخلى والذي يتمتع بطراز موحد وتناسق كبير فى زخارفه. وضم هذا الفن كذلك تصميمات البورسلين والأثاث. وقد وصلت تلك التسمية إلى ألمانيا من خلال نقوش يوسته-أوريه مايسونير Juste-Aurèle Meissonniers وجاك دى لاجوى Jacques de Lajoues (١٧٣٤-١٧٣٦)، كذلك ساهم المعمارى فرانسوا كوفيليه François Cuvillies فى ذلك.

وتنصهر عناصر طبيعية فى فن الروكاي المتطور مع تماثيل لأشخاص وحيوانات لتشكيل زخارف مملوءة بالخيال، تبعث على التشكيك فى طريقة الرؤية المعتادة، حيث إنها تتخلى عن علاقات النسب والأحجام الخاصة بالأجزاء الفردية بعضها البعض وقد انتهى فن الروكوكوفى فى ألمانيا فيما بين ١٧٦٥ - ١٧٧٠.

عمارة الحدائق والمنتزهات فى عصر الباروك،

كانت الحدائق من المكونات الرئيسية للقصر. كما كانت المرافق الإيطالية تعد نماذج يحتذى بها فى البداية، أى فى أوائل القرن السابع عشر، والتي كانت تتمثل فى أحواض الزهور ذات الجزيئات الصغيرة وغابات الشجيرات الصغيرة ذات الحدود الواضحة، فضلاً عن المغارات أو التجويفات التى يعد ظهورها الواضح نوعاً من المفاجأة، إلى جانب الألعاب المائية الرائعة. ويعتبر قصر هيلبرون الكائن بالقرب من مدينة سالزبورج (Salzburg ١٦١٣-١٦١٩) هو أجمل نموذج باق ومعتنى به لهذه الحدائق حتى الآن، إلى جانب حديقة "هورتوس بالاتينيوس" الأسطورية. أما حديقة شرفة قصر هايدلبرج Heidelberg فلم يتبق منها سوى أطلال للأسف (١٦١٣ - ١٦١٨). وقد فرض التأثير الفرنسى نفسه على عمارة الحدائق فى نهاية القرن السابع عشر. كما ساد فن حدائق لونوتر Le Nôtre بفواصله السيميتيرية التقسيم والواسعة، ومحاو الرؤية السخية، وأحواض المياه الواسعة، انطلاقاً من برامج تصويرية تستخدم موضوعات وتيمات العصور القديمة من أجل إظهار مجد الحاكم، حتى أنها ظلت تعد بمثابة نماذج دوجماتية حتى عام ١٧٥٠. ومن أفضل الأمثلة على هذه الحدائق والتي مازالت كائنة حتى الآن نذكر حدائق قصر هيرن هاوزن / بمدينة هانوفر Hannover (١٧٦٠)، وبرول Brühl (١٧٥٢) وزيدليتر الكبير بالقرب من دريسدن (١٧١٩ - ١٧٢٧) وحديقة قصر بلفيدير بفيينا. كما أن حديقة الجبل المعروفة سابقاً باسم مرتفعات فيلهلم Wilhelmshöhe والكائنة بالقرب من مدينة كاسل Kassel منذ عام ١٧٩٨، وهى نموذج خاص جداً، فقد كلف الدوق كارل الفنان الإيطالى جيوفانى فرانسيسكو جارانيريو Giovanni Francesco Guarniero فى الفترة من ١٧٠١ - ١٧١٨ بإنشاء "قصر ضخّم" ثمانى الشكل على مرتفعات غابة الصقور Habichtswald، ثم توجه بنسخة طبق الأصل ومماثلة للقصر فى الفخامة من تمثال هيركوليس فارنيزى Hercules Farnese، بعد أن صنعه من البرونز. وقد شق جارانيريو فوارات على هيئة شلالات وألعاب مائية فى الوادى من ذلك المبنى الذى يبعث على الرهبة، ويربط بين فخامة العصور القديمة بخيال عمارة المغارات المتضخم الأبعاد والرامى إلى الرؤية البعيدة بعد أن تحول ذلك الخيال إلى حجارة.



جيوفانى فرانسيسكو جارانيريو، كاسل -
مرتفعات فيلهلم، القصر العملاق
ذو الشلالات ابتداء من عام ١٧٠١.

كما تربط حديقة قصر شفيتسنجين (١٧٥٢ - ١٧٢٦) سخاء دوائر عصر الباروك بقطاعات صغيرة الحجم تعكس بدورها حميمية فن الروكوكو. وقد نشأت أجمل حدائق الروكوكو من أجل أساقفة فورتسبورج Würzburg فى فايتسهوشهايم Veitshochheim (١٧٠٢ - ١٧٧٦). كما ساهمت التماثيل والنافورات الرائعة الجمال التى أبدعها كل من فيرديناند تيتس Ferdinand Tietz ويوهان بيتر فاجنر Johann Peter Wagner فى الشهرة التى تحظى بها حديقة الملذات التى تتميز بالحميمية.

بناء الكنائس

قدم الطراز المعماري اليسوعي القديم في روما مع نهاية القرن السادس عشر من خلال كنيسة إيل جيسو Il Gesù نموذجاً للبناء أصبح فيما بعد مثلاً احتذت به الكثير من الكنائس الألمانية، حيث يفضى الصحن الرئيسى المقوس للكنيسة من جانب إلى أبرشيات صغيرة تراعى المتطلبات الطقسية للهيكل الكثيرة للقسيسين المختلفين. وترتفع القبة الجلييلة فوق مربع التقاء الصحن الطولى بالعرضى. أما بهوالجوقة فيحتل المكان الرئيسى فى بناء صحن الكنيسة ويغلب الثراء على تشكيكه . ويمثل أحد المذابح الضخمة والمرتفعة قليلاً محور الطقوس الدينية كما يعد محطاً أساسياً للأنظار عند القيام بجولة بصرية فى المكان ككل حيث ينطوى على حس معمارى. وقد أنعشت الزخارف الجبسية والرسوم المزيّنة للأسقف التأثير الخاص بالمكان وأزالته حدود الارتفاعات مولدة أجواء سماوية. وفى القرن السابع عشر واصل كل من جيانلورينزو بيرينى Gianlorenzo Bernini (١٥٩٨-١٦٨٠) وفرانيسكو بوروميني Francesco Borromini (١٥٩٩-١٦٦٧)

بروما وجوارينو جواريني Guarino Guarini (١٦٢٤-١٦٨٣) بتورين تطوير بناء القباء فى اتجاه البنايات الدائرية والبيضاوية المتحركة.

سانتينوسلورى، مدينة سالزبورج، الكنيسة الكاتدرائية، نظرة/ منظر فى حجرة القباب، ١٦١٤-١٦٢٨.

اعتمدت المباني الكنسية الأولى فى ألمانيا على النماذج الإيطالية المحافظة، لذا فقد أوكلت مهمة بنائها لمعماريين من الجنوب. نشأت على غرار البناء التأسيسى لكنيسة القديس ميشائيل بميونخ (١٥٨٣-١٥٩٨)، وذلك المبنى الذى جمع بين طراز عصر النهضة المتأخر والباروك المبكر. كما نشأت لاحقاً البنايات الكبيرة الأولى مثل (كاتدرائية سالزبورج ١٦١٤ - ١٦٢٨ وكنيسة القديس لورينس فى كيمتن بدءاً من عام ١٦٥٢ ومبنى كاتدرائية باسو Passau الجوى بدءاً من عام ١٦٦٨). وظلت الكنائس ذات القبة والمستلهمة من الطراز الرومانى حكرًا إيطالياً خالصاً. كما وجدت كذلك فى المباني مثل كنيسة كارل بفيينا، وكنيسة تيانتي Theantinerkirche بميونخ (١٦٦٣ - ١٦٩٦) إتماماً عمرانياً مؤثراً.



كما نمت مبكراً وبشكل مواز لذلك خاصيتان ألمانيتان فعالتان، إذ نشأ مع بناء كنيسة شتودين Studienkirche في ديلينجن على نهر الدانوب (١٦٠٦ - ١٦١٧) طراز الكنائس ذات الحوائط الداعمة، حيث تقام في صحن الكنيسة أجزاء من الحوائط تقوم بعمل الأعمدة الداعمة للمبنى، والتي يمكن إقامة الهياكل الجانبية أمامها بشكل مثالي. وترسخ مع بناء كنيسة القساوسة أوبرمارختال Obermarchtal (١٦٨٦ - ١٧٠١) نموذج الفورالبرج Vorarlberg والذي أطلق عليه اسم إحدى العائلات المعمارية التي نشأت أساساً في فورالبرج وهي بير Beer وتومب Thumb وكذلك كاسبار موسبروجر Caspar Moosbrugger (١٦٥٦-١٧٢٢). والذي تميز بإحاطة الكبارى والجسور العالية بالأبرشيات الفرعية.

وقد حظى كل من نمطى البناء السابق ذكرهما في شفاين العليا (كنيسة فاينجارتن Weingarten) وشمال سويسرا (كنيسة سانت جالن وأينزديل Einsiedeln St. Gallen) وبافاريا وجنوب غرب ألمانيا (القدّيس بيتر St.Peter فى جنوب الغابة السوداء) بنجاح كبير، وذلك نظراً لسرعة استيعابهما من قبل مقاولى البناء المحليين. وغالباً ما كانت كنيسة الدير هى تصميم خاص لرئيس الدير أو القسيس نفسه. كما تولى مقاولوا البناء الألمان بدءاً من حوالى عام ١٧٢٠ دقة الأمور وواصلوا تنمية الطرز المختلفة. حتى أصبح الاندماج بين المباني الطولية والمباني المركزية هو الموضوع الأساسى المميز لعصر الروكوكو، ذلك الأمر الذى أدى فيما بعد إلى تبعات معقدة لغرف جزئية دائرية وبيضاوية الشكل منحت الشهرة لكل من بالتازار نويمان Balthasar Neumann ويوهان ميشيل فيشر Johann Michael Fischer فى مجال عمارة الكنائس.

فن التصوير لعصرى الباروك والروكوكو

وعلى النقيض عانى فن التصوير فى عصر الباروك الألماني من الازدهار العام لفن التصوير فى أوروبا فى هذا القرن الميلادى. فسرعان ما أصبحت صور حجرات الفن ذات القطع الصغيرة لا تلائم رغبة الحاكم المتفرد فى إبراز ذاته من خلال التمثيل بالحجم الكبير. وهوما توافر بكثرة فى أعمال فن الباروك البولونى والرومانى والجنوى. وكان هناك إقبال على شراء هذه الأعمال. ظل فن الباروك الإيطالى هو النموذج المطبق فى التعليم الأكاديمى حتى القرن التاسع عشر. وقد حظى فن التصوير الهولندى فى كل من كاسل Kassel وبراونشفايغ Braunshweig - أى لدى الأمراء البروتستانت بشكل عام - باهتمام كبير. وقد تأسست صالات عرض مستقلة لمجموعات اللوحات التى انفصلت عن حيز حجرات الفن وحجرات الكنوز والنفائس. أولاً قاعة العرض الكبرى فى قصر سالتزداهلم بفولفن بوتل (Wolfenbüttel، بنى عام ١٧٠١ وتم هدمه فى عام ١٨١٢).

أدم إلهامير، استراحة أثناء الهروب إلى مصر، حوالى عام ١٥٩٨، ألوان زيتية على النحاس، برلين، متاحف الدولة للتراث البروسي، جاليري اللوحات، تعد تلك اللوحة النحاسية نموذجية للتجديدات فى فن الرسم الباروكى. السماء منشقة. وتتساقب الأنوار لتضىء العائلة المقدسة بشكل فعال. تقوى أسراب الملائكة التى لا حصر لها التأثير المسرحى فى المشهد الإنجيلي الدائم الذى كان يصور حتى ذلك الوقت.



كان من الصعب في هذا المناخ أن يحصل الرسامون الألمان على تكاليف بالعمل. إلا أن آدام إلسهايمر Adam Elsheimer (١٥٧٨ - ١٦١٠) - ابن مدينة فرانكفورت - كان يعد ظاهرة استثنائية من كافة النواحي. فقد ظل يرسم لوحات نحاسية صغيرة كانت تعد نمطية ومناسبة لحجرات الفن الخاصة بعصر المانيرية، وأتاحت الإمكانية لفن تصوير ملون جيد غاية في الإبداع. كذلك طور إلسهايمر فن تصوير عصر الباروك في اللوحات الصغيرة، وجعله يتميز بالضخامة المناقضة والاضطراب الحي، وهوما أتمه وبلغ به كمالاً مبكراً بعد انتقاله إلى روما. وقد وجد عمله البارز انتشاراً سريعاً عبر اللوحات النحاسية المحفورة.

هذا ونجد الاقتباسات غير المباشرة والمباشرة لصياغته التصويرية المتروية - التي تنبض بالحيوية لدى عظماء فن تصوير الباروك أمثال روبين Ruben ورامبران Rembrandt ولوريان وبوسين Lorrain und Poussin. وقد بحث كذلك يوهان ليس

يوهان ليس، موت كليوباترا ، حوالى عام ١٦٢٢-١٦٢٤، ألوان زيتية على القماش.

ميونيخ ، متحف البناكوتيك القديم.

Johann Liss (حوالى عام ١٥٩٧ - ١٦٢٩ / ١٦٣٠) عن سعادته في إيطاليا شأنه في ذلك شأن إلسهايمر. كما فضل موضوعات اللوحات العنيفة، حتى نالت صياغاته لأوديت وهي تحمل رأس هولوفرن* بالإضافة إلى موضوعات درامية أخرى شهيرة واسعة. تلك الموضوعات التي يتناقض تناولها المتذبذب مع وحشية المشاهد المعينة وقسوتها. وقد ربط ليس في وطنه الاختيارى بمدينة البندقية "فينيسيا" بوصفه شخصية فنية ألمانية فن التصوير الخاص بأواخر عصر النهضة الراسخ ل فيرون Verone مع فن تصوير القرن الثامن عشر.



أدار كذلك يوهان هاينريش شونفيلد Johann Heinrich Schönfeld (١٦٠٩ - ١٦٨٤) ظهره لألمانيا عام ١٦٢٣ وانتقل إلى مدينة روما. وتبدوتراكيبه المعقدة مترنحة في الفجوات والهوات الساحقة للمانيرية. وفي أعقاب عودته إلى موطنه الأصلي في مدينة أوجسبورج عام ١٦٥١ لم يحصد شونفيلد سوى نجاح أقل على صوره التاريخية الطموحة ليلتزم منذ ذلك الوقت بالبورترية والصور الدينية المحترمة.

* طبقاً لرواية العهد القديم أوديت من قتل المحارب هولوفرن بعد خداعه (الترجمة).



أصبحت صورة الحياة الهادئة في القرن السابع عشر نوعاً مطلوباً من اللوحات لاقى رواجاً وازدهاراً في هولندا وكذلك في إيطاليا وإسبانيا. حيث نشر الفنانون ثراء الحياة من خلال العرض الدقيق للأدوات والأغراض المستخدمة والحيوانات، والنباتات، وأدوات المائدة والفواكه والخضروات والسحالي والفراشات، ولكنهم ألحوا في الوقت نفسه إلى زوال الجمال والمبالغة في كل شيء. ويعتبر كل من جيورج فليجل Georg Flegel (١٦٣٨ - ١٥٦٦)، والذي

جيورج فليجل، الحياة الهادئة مع الشموع، ١٦٣١، ألوان زيتية على القماش، كولونيا، متحف فالرف-ريتشارتس.

نال شهرته في فرانكفورت عن تصويره للورود وسيباستين شتوككوف Sebastien Stockkopf (١٥٩٧ - ١٦٥٧) ابن منطقة الإلزاس الممثلين الرئيسيين لهذا النوع.

عمل الفنان جان إتيان ليوتارد Jean Etienne Liotard (١٧٨٩ - ١٧٠٢) ابن مدينة جنيف كرسام بارع للبورترتيهات الشخصية في عواصم أوروبية مختلفة منها: إسطنبول - باريس - دن هاج - لندن - فيينا .

وقد كان متفوقاً على منافسته روزالبا كارييرا Rosalba Carriera (١٦٧٥ - ١٧٧٥) والتي نالت شهرتها عن طريق أعمالها بألوان الباستيل. وقد جاء تفوقه هوفى النظرة القاسية على الموديلات، حيث يعد التلوين الدقيق المنسق علامة مميزة أخرى لأعماله، وهوما تميز به كذلك الرسام الفرنسي كاردان Chardin في القرن الثامن عشر.

أدخل أندريا بوتسو Andrea Pozzo (١٦٤٢ - ١٧٠٩) (صاحب التأثيث الكلي ورسم الأسقف لكنيسة اليسوعيين وقصر الحديقة الصغيرة ليشتن شتاين ١٧٠٣ - ١٧٠٩) فن التصوير المعماري الرائع والمنظوري المتكامل في فيينا. كما كان الرسامون يقومون بإعداد مخطوطات للرسم بالألوان الزيتية وذلك من أجل الإعداد للوحات الأسقف الكبيرة بالأخص من أجل إقناع القائم بالتكليف بإتمام الاتفاق الخاص بالتركيب والألوان. وقد كانت لوحات بوتسو المصغرة هذه والتي حملت اسمه تشكل أعمالاً فنية خاصة نظراً للحرية الكبيرة التي كانت تظهر في لمسات ريشته.

جين-إتيان ليوتارد، فتاة الشيكولاتة، ١٧٤٤، شمع، مدينة دريسدن، مجموعة الدولة الفنية، جاليري اللوحات على عكس لوحة كليوبترا لليس والخاصة بالباروك تقف أمامنا فتاة بورجوازية على طراز الروكوكو. قام ليوتارد بتعديل المواد المتنوعة وأيضاً الأسطح في تدريجات ألوان ناعمة مأخوذة من الخلفية المحايدة الألوان ويمكن أن يعد ذلك أجمل عمل مائى زجاجى فى تاريخ الرسم.



يوأخيم فون ساندراوت (١٦٠٦ - ١٦٨٨) Joachim von Sandrart أظهرت كتاباته في نظريات الفن تأثيراً أقوى وأكثر فعالية من أعماله كفنان ورسام. ومن خلال كتابه الذي ظهر في مجلدين ويحمل عنوان "Accademia Todesca della Architecture, "Teutsche Academie "Sculum et Pictura" الأكاديمية الألمانية للعمارة والنحت والتصوير (١٦٧٥ - ١٩٧٩) والذي صدر في نورنبورج، استطاع ساندراوت أن ينشر مجموعة من النصوص والصور التي ترجع إلى العصور الرومانية القديمة، وفنون التصوير الإيطالية والهولندية، فضلاً عن تعليقات وأبحاث إلى جانب سير ذاتية. وكان كثيراً ما يستشهد بأعمال أسلافه مثل جورجيو فازاري Giorgio Vasari وكارل فان ماندر Karl Van Mander. إلا أن السير الذاتية التي خصصها للفنانين الألمان تستند في المقام الأول على دراسات خاصة وتقدم معلومات مفيدة عن جرونيفالد Grünewald، وإلسهايمر Elscheimer وليس Liss كذلك عن المشهد الفني الروماني في بدايات القرن السابع عشر. وكان ساندراوت ابن مدينة فرانكفورت هو أهم كتاب الفن الألمان الذين توسطوا المرحلة بين دورر Dürer وفينكلمان Winckelmann.

بدأ كذلك الفنانون المحليون في رسم الأسقف بصورة متزايدة إلى جانب الفنانين الإيطاليين المتجولين من أمثال عائلة كارلوني Carlone الناجحة، وتجد ذلك على مستوى عال حتى في محيط القرى. ونذكر هنا بالأخص من بين مبدعي الطبيعة السماوية غير المحدودة الكثيرين ومنهم: فرانس جوزيف شبيجلر Franz Joseph Spiegler (١٦٩١ - ١٧٥٦) وباول تروجس Paul Troger (١٦٩٨ - ١٧٦٢) ويوهان ياكوب تسالير Johann Jakob Zeiller (١٧٠٨ - ١٧٨٣) ويوهان تسيك Johann Zick (١٧٠٢ - ١٧٦٢) ونيانويوس تسيك Januarius Zick (١٧٣٠ - ١٧٩٧). ويعتبر عمل الفنان النمساوي فرانتس أنطون ماولبيرتش Franz Anton Maulbertsch (١٧٢٤ - ١٧٩٦) هونقطة الذروة وختام مرحلة كبيرة لفن التصوير الكنسي. وقد قدم ماولبيرتش خدماته في المحيط الإقليمي للمجر وميرن واستطاع أن يثبت أقدام طراز الروكوكو الذي بدأ نجمه يعلو آنذاك في الوقت الذي كانت فيه أوروبا لازالت غارقة في مفاهيم الكلاسيكية.

فن النحت لعصرى الباروك والروكوكو

ينطبق كذلك ما يمكن قوله عن فن التصوير في تلك الحقبة على فن النحت، فغالباً ما ارتبط فن النحت بالعمارة. وقد ظل مايكل أنجلو Michelangelo هو النجم الثاقب في هذا المجال، كما كان بيرنيني Bernini باعتباره الخليفة الواعد في عصر الباروك محلاً للمحاكاة والتقليد بشدة.

وكان قصر مدينة برلين هو العمل الرئيسي للمعماري والنحات أندرياس شلوتر Andreas Schlüter (١٦٦٠ - ١٧١٤)، ولكنه قوض عام ١٩٥٠. وبهدمه فقدت برلين مبنى رائعاً يمثل عصر الباروك أراد به فريدريش الأول Friedrich I تأكيد دخوله في خضم سياسة القوى العظمى. ولكن ما تبقى لنا من مجمل أعمال شلوتر Schlüter هو تماثيله المتميزة.





بالتازار بريموزر وميلشور دينجلينجر،
تقديم درجة زمردية، حوالي عام ١٧٢٤،
خشب أبنوس وقضة مذهبة، دريسدن،
القبة الخضراء.

كان من المعتاد منذ عصر دورر أن يتعاون
النحاتون مع الصياغ، وهذا يدل أيضاً على
مكانة صناعة الفن العالية، والتي كانت
دائماً جزءاً من الفن الرفيع. ومع بداية
تأسيس متاحف صناعة الفن في القرن
التاسع عشر دخل الفن التطبيقى فى
ظلال التصوير والنحت.

حيث صور فى أفنعتة البالغ عددها اثنين وعشرين قناعاً والموجودة فى الفناء
الداخلى لترسانة برلين (١٧٩٦ - ١٧٩٧) بورتريهات لمحاربين خائرى القوى، يتجلى
فيها فن مايكل أنجلو Michelangelo بشكل مباشر. كذلك يعتبر عمل شلوتر صورة
الفارس الأمير العظيم (١٦٩٦ - ١٧٠٠) هو واحد من الأعمال الرئيسية فى مرحلة
الباروك بألمانيا التى يحكمها الطابع الإيطالى ويميزها. وينتمى أيضاً للجيل نفسه
بالتازار بيرموزر Blthasar Permoser (١٦٥١ - ١٧٣٢) والذى تم تعيينه فى عام ١٦٨٩
نحاتاً للبلاط الملكى فى دريسدن. كذلك طور من أجل أوجوست القوى August der
Starke لغة تشكيلية أعطت لعصر الباروك معنىً جديداً من منطلق الجمال الفاخر ولم
يتهبب العودة إلى الأعمال النحتية لعصر المانيرية. وهوما يتضح فى التجهيزات
التصويرية والتشخيصية لقلعة دريسدن المعروفة باسم تسفينجر Zwinger (بعد عام
١٧١٢) وكذلك نشاطه فى جمع النقائس فيما يسمى بالقبة الخضراء Grünes
Gewölbe وحمام ديانا Bad der Diana (بعد عام ١٧٠٠)، وهى مجموعة معروضة فى
قاعة الجناح الغربى لقصر دريسدن، حولها أوجوست القوى بفخامة إلى متحف
مفتوح للكنوز.

أبدع باول شترودل Paul Strudel (١٦٤٨ - ١٧٠٨) فى فيينا عينة عرض حجرية
رائعة لفن عمارة المناسبات المستقبلية تمثلت فى العامود التذكارى للطاعون المقام على
ضريح (بعد عام ١٦٨٨). كانت أعمدة النذور تكليفاً خالصاً للقيصر ليوبولد الأول
Leopold I، والتى تذكرنا بنهاية فترة تفشى مرض الطاعون عام ١٦٧٩. ويعد جيورج
رافايل دونر Georg Raphael Donner (١٦٩٢ - ١٩٤١) هو الأستاذ الأكبر لفن النحت فى
فيينا فى القرن الثامن عشر. وقد ظل على عكس ما كان سائداً أواخر عصر الباروك
البافارى وعصر الروكوكو ملتزماً فى عمله الرئيسى نافورة بروفيدينتيا فى السوق
الجديد (١٧٣٩)) والذى كان نموذجياً تماماً لمدينة فيينا، بالطابع الباروكى الضخم ذى
الطراز الكلاسيكى، حيث تواصلت التقاليد الإيطالية وواصلت كونها قدوة هولندية
لعصر المانيرية، مثل أعمال أدريان فان دى فريس.

كان كل من باول إيجل Paul Egell (١٦٩١ - ١٧٥٢) ابن بفالتس وفيرديناند تيتس
Ferdinand Tietz (١٧٠٨ - ١٧٧٧) الفرنسى الأصل ويوهان بابتيست شتراوب Johann
Baptist Straub (١٧٠٤ - ١٧٨٤) ابن بافاريا هم مؤسسو فن نحت عصر الروكوكو فى
جنوب ألمانيا.

لقد حول هؤلاء الفنانون الطرز الباروكية إلى لغة أنيقة من التماثيل. وقد جاء عمل إيجناس جونتير Ignaz Günther (١٧٥٢ - ١٧٧٥) بمثابة التمام لفن النحت وذروته في عصر الروكوكو. فقد ربط هذا الفنان في تماثله الخشبي الملون بين تقاليد فن النحت على الخشب في أواخر العصور الوسطى وبين متطلبات العصر وفقاً للزخم العاطفي في الحركات والفتات، وهوما لم يفعله أى من معاصريه. وكانت أعماله الرئيسية (مثل تصميم الهيكل لمدينة روت Rott على نهر الإن "١٧٦١ - ١٧٦٣" والبشارة وبيتا Verkündigung und Pietà في فايرن ("١٧٦٥- ١٧٦٣") تقف كأعمال فريدة في المفهوم الجمالي العام للأماكن. وقد أتم عمل جونتير الأخير بيتا في نينجين (١٧٧٤) Pietà in Nenningen وبصورة مؤثرة ذلك التقليد المزدهر منذ أواخر العصور الوسطى والخاص بالتصوير الألماني لآلام مريم.

باروك القيصر في النمسا وبوهمن



سرعان ما اكتسبت مملكة هابسبورج الثقة بعد درء الخطر التركي من أمام أعقاب فيينا عام ١٦٨٣ ، ذلك الأمر الذي ظهر على سبيل المثال في البنايات المهمة التي شيدت في فترة زمنية قصيرة خارج دائرة التحصين الخاصة بـ "المدينة الأمامية" Frontstadt السابقة، مثل القصر الصغير تراوت سون Trautson، وقصور بيلفيدير وشون برون، أو حديقة القصر الصغير ليشتن شتاين.

استطاع أهم معماري عصر الباروك النمساوي يوهان بيرنهارد فيشر فون إرلاخ Johann Bernhard Fischer von Erlach (١٦٥٦ - ١٧٢٣) أن يحقق ازدهاراً حقيقياً انطلاقاً من هذه الخلفية السياسية. حيث سافر إلى روما وهولاي زال شاباً ليحظى هناك باكتساب معرفة ممتازة بالعصر الروماني القديم وفق العمارة المعاصرة لزمه. ويبرهن عمله المبكر " الكنيسة الثلاثية Dreifaltigkeitskirche بمدينة سالزبورج (انتهى بناؤها عام ١٦٩٨) على تناوله الحر للنموذج الروماني لكنيسة القديس أجنيزي S.Agnese التي شيدها بروميني(*) بميدان السوق الجديدة. إلا أن فيشر استطاع أن يتحرر من هذه النماذج أثناء بناء كنيسة كوليجين Kollegienkirche (١٦٩٦-١٧٠٧).

* فرانسيسكو بروميني (١٥٩٩-١٦٦٧) معماري سويسري الأصل يعد هو الممثل الأصلي لطراز الباروك الروماني إلى جانب بيرينيني (الترجمة).

يوهان فيشر فون إرلاخ Johann Fischer von Erlach
فيينا، كنيسة كارل، واجهة، ابتداء من عام ١٧١٥.



وفى ظل ديناميكيته الضخمة بدت مجموعات المساكن الانسيابية التى صممها وكأنها تشق مجموعات المساكن الكثيفة المحيطة بمدينة سالزبورج، حيث نرى فى الداخل توليفة عبقرية جمعت بين البناءات الطولية والأخرى المركزية. وقد ظلت كنيسة كارل Karlskirche بفيينا هى عمل فيشر الرئيسى، وهى تلك الكنيسة التى شيدت أمام أبواب المدينة (ابتداءً من ١٧١٥) لتصبح

كنيسة للنذور خاصةً بالقيصر كارل السادس حيث تصاحب تنوعات أعمدة ترايان القديمة المبنى الشامخ ذا القبة، كذلك ارتبطت أبراج الأجراس المتناسقة بالقبة، لنجد هنا شكلاً جديداً لفن العمارة القيصري الكائن فى مدينة فيينا ولكنه نابع من أصول رومانية. ولا تتمتع تصميمات فيشر لمبنى القصر بتأثير أقل إبداعاً، حيث خلق فى كل من فيينا وبراج نماذج شكلت طرازاً جديداً، وتميزت بالأشغال النحتية التى تخللت الواجهات وبالزخارف الفخمة وديكورات المباني فى المقام الأول. وفى قصر المدينة الذى شيده للأمير أوجين Eugen فتح فيشر سلماً قيصري الطراز على الممر الواقع فى البهو الملكى، يبدوأساسه وكأنه يرتكز على عمالقة، إلا أن تصميماته الرائعة لقصر شون برون ظلت مجرد أفكار على ورق ولم تنفذ. هذا ويخلف بهو المكتبة القومية الرائع والفخم بفيينا (تم تنفيذه عام ١٧٢٣) أجمل انطباع لأحد الفراغات الداخلية التى صممها فيشر. حيث نجد أنفسنا هنا أمام إحدى الغرف أوالقاعات الداخلية التى تتخذ مكانتها على الصعيد الأوروبى لتصبح نموذجاً يحتذى به فى مكتبات العديد من الأديرة وذلك نظراً للتناسق والتوازن المقنع الذى ساد نظام الأعمدة الضخمة والديكور الفخم.

وفى المقابل جاء تأثير المعماري لوكاس فون هيلدينبراندت Luxas von Hildenbrandt (١٦٦٨ - ١٧٤٥) أقل فخامة، إلا أن واجهاته كانت تتميز بالزخارف ذات المساحات الكبيرة (على سبيل المثال: فيينا، قصر المدينة لداون-كينسكى Daun Kinsky - ١٧١٣ - ١٧١٦).

يوهان فيشر فون إرلاخ، فيينا، المكتبة القومية، صالة برونك الفاخرة ، بعد عام ١٧٢٣.





ولعل كون هيلدبراند قد أصبح أستاذاً في المنظورات ذات التأثير البعيد المحسوب جيداً والأخيلة، يكمن في تعليمه بوصفه معمارياً عسكرياً في المقام الأول، وهو ما يتضح بالفعل في أوائل أعماله المتمثلة في قصر الجبل الأسود (بدأ بناؤه عام ١٦٩٧)، ثم في تصميم قصور بلفيدير السفلى والعليا جنوبي وسط المدينة والتي تربطها حديقة الشرفة الصاعدة، والتي صممها لتكون بمثابة مقر للأمير سافوي الأمير أويجن.

كما نجح هيلدبراند كذلك في إبداع أشكال رائعة للواجهات والغرف عند تصميمه لأبنية الكنائس. فقد كان يهدف عند بنائه لكنيسة القديس بيتر بفينينا إلى بلوغ أفضل الأشكال من حيث التأثير الزينوغرافي في تلك الأرض ذات الانخفاض غير المناسب. أما الفراغ الداخلي لكنيسة بيارستين (١٧١٦ - ١٧٣١) فقد تحول من حيث الشكل ليصبح أحد النماذج الأكثر حيوية لباروك فيينا الذي يقترب من الروكوكو وذلك من خلال تعانق الحوائط البارزة والعميقة. إلا أن هناك بعضاً من أعماله التي ظلت مجرد كسور دون أن تكتمل، مثل ذلك البناء الضخم الذي كان مخططاً له أن يصبح مؤسسة جوتفايج G?ttweig والذي نلمح فيه صورة قصر ودير إسكوريال الإسباني بمفهوم الأديرة القيصرية لعائلة هابسبورج شأنه شأن رسم فيشر وتصميمه لدير نويبورج.

يوهان بيرنهارد فيشر فون إرلاخ

Johann Bernhard Fischer von

Erlac كان عمله المعروف بعنوان تصميم لعمارات تاريخية والذي صدر في ١٧٢١ يعد من الأعمال الرئيسية في تاريخ العمارة. وقد استغل فيشر كتابه للترويج لأعماله وتصميماته الخاصة ولتنبؤ مكانة في إطار العمارة الأوروبية. ولأول مرة يأتي التعريف بالعمارة اليهودية والعربية والأسبوعية ليفتح الأفق صوب عالم العمارة. وهكذا تمكن فيشر من أن يصحح تلك النظرة التي كانت حتى ذلك الوقت تركز على روما القديمة وصاحب نظريات العمارة فيثروف، ويمهد كذلك للموضة اليابانية والصينية القادمة بتجليات نظرية.

ويعتبر دير ميلك هو أكثر أديرة النمسا تأثيراً نظراً لموقعه البارز عند إحدى حواف الصخور الكائنة عند نهر الدانوب، وهؤلاء أعمال الفنان ياكوب براندتاورز Jakob Prandtauer (١٦٦٠ - ١٧٢٦). كذلك يتمتع مبنى مؤسسة القديس فلوريان بتأثير جيد من خلال انسيابية مباني الأجنحة ذات السلالم القيصرية المدمجة بمهارة في الواجهة والتي تفضي إلى البهو وتفتح عليه.

ولم يعرف فن الروكوكو هنا تلك النهضة التي عرفها في بافاريا. إلا أنه هناك عملاً مهماً جداً نشأ في الفترة من ١٧٠١ إلى ١٧٤٠ متمثلاً في كنيسة يوهان هاسلينجر Johann Haslinger الكائنة بفيلهيرنج بالقرب من لينتس Wilhering b. Linz، فضلاً عن وجود بعض المباني في مقاطعة شتاير مارك في المقام الأول.

وقد عمل كل من فيشر فون إرلاخ وهيلدبراند في بوهمن، حيث طور كريستوف دينتسينهوفر Christoph Dientzenhofer (١٦٥٥ - ١٧٢٢) لغة معمارية خاصة به في مواجهة الإيطالي جوريني Guarini، تلك اللغة التي كانت تدرك الفراغات والغرف على أنها خلايا مكانية مرتبطة ببعضها البعض.

أسرة شون برون

كان هذا هو الحال بالنسبة للنماذج الفراغية المعقدة بالكنيسة الثلاثية

١- يوهان غيليب

Dreifaltigkeitskirche في كابل / فالدازاسن Waldsassen والتي كان والده جيورج Goerg

Jahann Philip (١٦٠٥ - ١٦٧٣) أمير

مدينة فورتسبورج وكبير أساقفة ماينتس.

(فورتسبورج، أعياد مارينبورج).

٢- لوثر فرانس Lothar Franz ابن أخ

أسقف بامبرج وكبير أساقفة المملكة

(قصر يومرسفيلدن، وقصر البحيرة

بالقرب من بامبرج، قصر فاغوريت بالقرب

من ماينتس).

٣- يوهان فيليب فرانتس Jahann

Philipp Franz.

(١٦٧٣ - ١٧٢٤) ابن أخ الأسقف الأمير

لدنية فورتسبورج (فورتسبورج، مقر).

٤- فريدرش كارل

Friedrich Karl (١٦٤١ - ١٧٤٦)

أخو الأمير الأسقف الثالث لفورتسبورج،

نائب مستشار المملكة (فورتسبورج، مقر،

قصر فيرنك، كنيسة القديسين الأربعة

عشر).

٥- داميان هوجو

Damian Hugo (١٦٧٦ - ١٧٤٣)

أخو الأمراء الأساقفة الثالث والرابع لشباير

وكونتستانس (قصور في بروخسال

وميرسبورج).

٦- فرانتس جيورج.

Franz Goerg (توفي عام ١٧٥٦) كبير

أساقفة ترير (ترير، القديس باولين).

قد بدأ في بنائها. هذا وقد نجح دينتسنهوفر في منح "نموذج العامود الحائطي" دفعة

جديدة تماماً من خلال حيل منظورية وتفاصيل بنائية تتمثل في القواعد والأعمدة

الموضوعة أعلى الزوايا، جاء ذلك في مبنى كنيسة القديس نيكولاس ببراج. لذا فقد

شكلت هذه الأبنية إلى جانب الكنائس التي صممها أخوه يوهان دينتسنهوفر (١٦٦٣ -

١٧٢٦ على سبيل المثال دير برانتس) والمباني التي صممها ابنه كيليان إجناتس

دينتسنهوفر Kilian Iganx Dientzenhofer (١٦٨٩ - ١٧٥١) نماذج مهمة بالنسبة لعمل

بالتازار نويمان Balthasar Neumann وروكوكو بافاريا بوجه عام.

أصبحت بوهمن تشكل معملاً معمارياً أوحقلاً للتجارب المعمارية بحلول عام

١٧٠٠. يمكن مقارنته بحال العمارة في كل من بيمونت وشفابن العليا، حيث تم بها

تجربة كافة تنويعات فن الباروك، كما واصل جيوفاني سانتيني أيشل Giovanni

Santini-Aichel (١٦٧٧ - ١٧٢٣) الجوطية المتأخرة بمفهوم الباروك الطليعى. حيث

تتلاقى في تصميماته القباب الشبكية ذات الزخارف الجبسية لتعلو الغرف الذكية

التشكيل، مما ينتج عنه انطباع بالاصطناعية الشديدة.

أسرة شون برون - الروكوكو والفرانكيشي

تقاسمت أسرة شون برون كافة الإقطاعيات والأسقفيات المهمة فيما بينها في

النصف الأول من القرن الثامن عشر. لذا فقد لعب أفراد العائلة دوراً مهماً في سياسة

المملكة بوصفهم أمراء لهم حق التصويت ومستشارين، كما زادوا من ثرواتهم التي

أنفقوا جانباً كبيراً منها على الفنون لحسن الحظ. حيث إن فن الباروك الفرانكيشي

بامتداده وإشعاعه صوب جنوبي غرب ألمانيا وحتى منطقة نهر الموزل لم يصبح معروفاً

ومفهوماً سوى عبر أسرة شون برون، التي كانت " مولعة بالبناء ".

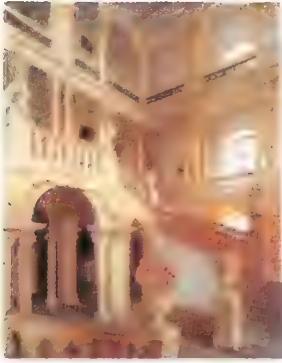
فكلف لوثر فرانتس سليل عائلة شون برون الفنان المعماري يوهان دينتسنهوفر

ابن منطقة بوهمن (١٦٦٣ - ١٧١٢) بتصميم وبناء قصر بومرسفيلدن، الذي كان يعد

هو المقر الفعلى للأسرة. حتى نشأ خلال سبعة أعوام فقط وتحديداً في الفترة

(١٧١١-١٧١٨) ذلك المثال الذي يحتذى به فن الباروك المتأخر بألمانيا متضمناً فناً

الدرج الشهير الذي يتوسط المبنى.



يوهان دييتسنهوفر، قصر يومرسفيلدن، بئر
سلم ١٧١٣.

ويمكن إدراج ذلك المبنى ضمن أمثلة طراز الباروك المتأخر نظراً لانتشار تلك الأشغال الدقيقة التي تعد بمثابة عناصر زخرفية وكذلك لعدم استخدام الشكل الرئيسى لطراز الروكاي ليكون هو الموضوع الأساسى لفن الروكوكو. وقد جعل ذلك الصفاء والحجم الكبير وانتشار الفخامة التى من شأنها أن تقلل من أهمية المشروعات القيصرية ذاتها فى ذلك الوقت، جعلت من ذلك المبنى ابتكاراً جديداً.

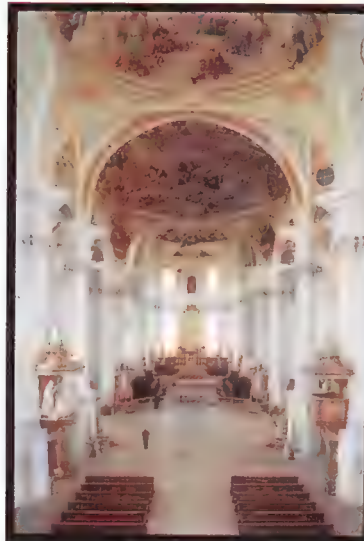
إلا أنه عند طلب بالتازار نويمان (١٦٨٧ - ١٧٥٣) بدأت التحولات لهذا القصر، الذى كان ينبغى أن يصبح أهم مبانى فن الروكوكو بوسط أوروبا إلى جانب قصر شون برون. وترجع شهرة قصر فورتسبورج إلى فناء الدرج الضخم الذى صممه نويمان (١٧٣٧ - ١٧٤٣) وكساه جيامباتيستا تيبولو برسوماته (١٧٥٢ - ١٧٥٣) والذى يعد واحداً من أفخم الإبداعات المكانية للقرن الثامن عشر بسبب بساطته. حيث ترتد الدرجة الأولى من السلم إلى بسطة سلم فى الاتجاه المعاكس لتفضى فى مجريين إلى الدور الرئيسى، حيث يمكن تخطى الغرفة الضخمة مرة أخرى من خلال نوع من الممرات المتغيرة الممتدة. ويعايش المشاهد عن صعوده تلك النظرة التى تواصل اتساعها على السقف الذى رسمه تيبولو، يالها من متعة مشاهدة تبعث على الدوار. حيث أبولو وهويتأرجح فى بریق السماء التى مازالت الشمس تزينها ترافقه القارات الأربع وتلك الشخوص والحيوانات المتنوعة التى تمثل القارات. أما القلعة الكبرى فى القصر وهى قاعة القيصر فتبدو أكثر تقليدية، بالرغم من أن تشكيلة نويمان النحتية القوية التأثير بلغت توليفة رائعة من خلال ذوق الروكاي الخاص ببوسى وصور تيبولو. وكان نويمان يدرك من نفسه أهمية إضفاء نقاط ارتكاز مهمة على المبانى المتقدمة.

وفى عام ١٧٣٠ نجح نويمان فى إلحاق السلالم فى قصر شون برون الذى كان

قد شيد بالفعل، ولا سيما فى بروخزال، تلك التحفة المعمارية التى تعد بمثابة التصميم الأكثر روعة فى مقابل نموذج فورتسبورج Würzburg. حيث تطلق أذرع فناء الدرج الممتدة لأعلى لتحيط بقاعة المغارة أو القاعة النائية وتنتهى فى قاعة ذات قبة يغمرها الضوء. أما بسطة السلم العليا فتصبح هكذا بمثابة قاعة للاحتفالات لترتبط بين الحديقة والغرف الفاخرة المؤدية للبلاط.

كذلك كان نويمان معماريا رائداً فى بناء الكنائس. حيث نرى بين أعماله المساحة المحدودة لكنيسة هوف كيرشه (١٧٤٠ - ١٧٤٣) وهى تتفجر بالحركة والديناميكية. إذ يصاحب كل من الشكلىين البيضاوى والعرضى ذلك الشكل البيضاوى الطولى والمركزى. كما تمنح الأفاريز المنحنية والأعمدة الموزعة بعفوية قطع المكان موجات إضافية. أما عند بناء كنيسة الحج Wallfahrtskirche للقديسين الأربعة عشر Vierzehnheiligen (بدأ العمل بها ١٧٤٣) فقد كانت مهمته تتمثل فى تشكيل مساحة تحيط بمذبح الرحمة الكائن فى منتصف المبنى. وكان ذلك المظهر الخارجى الذى يعطى الانطباع بأنه أشبه ببازيليكية تقليدية، يقرب من داخل المبنى كافة المفاهيم والنماذج المعروفة رأساً على عقب، فقد حدد نويمان مجموعة من الغرف البيضاوية والدائرية المتداخلة فى بعضها البعض، لتتشابك بأعمدة خشبية معلقة فى القطع العمودى. كما أنه لا وجود لأى من الخطوط الأفقية المعتدلة داخل المكان. ومقارنة بكنيسة البلاط أو هوف كيرشه تعد المشغولات والزخارف الجبسية هنا أكثر تحفظاً وتندرج فى إطار العمارة. كذلك يعتبر كل من مذبح الرحمة والمنبر اللذين شيدهما فايشتماير Feichtmayer (حوالى ١٧٦٧) من القطع الفنية المعمارية الرائعة.

أسفل على اليمين،



بالتازار نويمان، مدينة نيرسهايم ، كنيسة أسقفية، الحجرة الداخلية، ابتداء من عام ١٧٥٠.

المقارنة مع القديسين الأربعة عشر توضح بداية العصر الكلاسيكى بشكل قاطع، اختفت الأعمال الصدفية، ليصبح النقش على الحائط (فريسكو) منفصلاً بشكل واضح، لا توجد زخارف من الجبس تغطي أجزاء البناء المعمارية.

بالتازار نويمان، القديسون الأربعة عشر، كنيسة الحج، الحجرة الداخلية، ابتداء من عام ١٧٤٣.

أما تحفة نويمان المعمارية الثالثة فتتمثل في كنيسة دير نيريسهايم Neresheim (١٧٥٠ - ١٧٧٠)، حيث تبرز ملامح كلاسيكية نظراً للتقليل من حجم أعمال البناء بها بعد وفاته. وكما هو الحال بالنسبة لكنيسة البلاط نرى هنا أيضاً المساحات البيضاء العريضة وقد تراصت حول تلك المركزية والخاصة بالمساحة المربعة والمغطاة بشكل سيمتري رائع، إلا أن النسب الأكثر ضخامة تتفاوت. ويتضح بشكل كبير انفصال الأعمدة الطويلة والأعمدة المزدوجة بالغرف المربعة عن منطقة الأسقف. إلا أن تلك الكمرات الخشبية البيضاء البراقة هي التي تعطي المكان نسقاً معيناً - وهو ما يعد من ملامح خفوت ديناميكية الباروك. كل شيء مضيء وواضح، ولا تزيد أى من الزخارف الجبسية عن النسب المعقولة في فن العمارة. كما أن الانفتاح البصري للحائط في شكل غلافين فراغيين يذكرنا بمباني طراز الجوطية. وتأتى فريسكات مارتن كنولر Martin Knoller (١٧٦٩ - ١٧٧٥) على الأسقف لتمنح المبنى في مجمل شكله تطوراً عاصفاً عمره مائة عام.

أنسباخ، المقر، حجرة المرايا، حوالى عام ١٧٤٠.



فضلاً عن ذلك فقد تطورت في دوقيات براندنبورج - إنسباخ Ansbach، وفي بايروييت تنويعات خاصة من طراز الروكوكو. حيث كانت أخوات فريدرش الأكبر يقطن كلا القصرين. ويعتبر ذلك المقر الرائع والمحتفظ بحالته حتى الآن بشكل ممتاز والكائن في أنسباخ (١٧٠٦ - ١٧٤١) هو مثال على عصر الروكوكو المبكر من حيث الطراز وهمزة وصل بين بومرسفيلدن وفورتسبورج كما أنه الأقرب إلى طراز ريجنسى الفرنسى.

أما في بايروييت Bayreuth فقد وجدت الدوقة فيلهيلمينا Wilhelmine (توفيت ١٧٦٣) الأخت المقربة إلى قلب فريدرش الثانى، وجدت عزاءها بعد الإخفاقات المتعددة في زيجة كانت سعيدة في بداية الأمر من خلال إبداعها لمملكة خاصة بها وضعت هي تصميماتها وتصوراتها. حيث سادت تعددية واضحة في الذوق بدلاً من الطراز الأوحده وذلك بحسب مهمة البناء والوظيفة المرجوة من المبنى. فقد بنى جيوسيب جالى دابيبينا Giuseppe Galli da Bibiena على سبيل المثال دار الأوبرا الأميري (١٧٤٥ - ١٧٤٨) من الداخل بحسب طراز الباروك الإيطالى المتأخر، كما قام بتصميم ديكورات غاية في الثراء له، ليصبح واحداً من أكثر الأبنية روعة وفخامة، إذ ظلت محتفظة برونقها رغم فقدان الكثير من المسارح النادرة التي تأسست قبل عام ١٨٠٠ بسبب الحرائق الكثيرة.



بايرويث Bayreuth، القصر الجديد، المنطقة الامامية لحجرة الحمام، حوالى عام ١٧٧٣.

كذلك لا يمكن أن تغفل تجهيزات كل من القصر الجديد وقصر الإرميتاج (تم تأسيسهما بدءاً من عام ١٧٥٠) بما يميزهما من تنوع بين خفة التلاعب بقطع الأثاث والاتجاه إلى التداخل. حيث لا يتوافر فى أى من المباني الألمانية ذلك الجمع الهائل والتنوع فى حجرات المرايا اليابانية والصينية. حيث استخدمت بعض أشكال طراز الروكاي أو المشغولات الصدفية القليلة فى مقابل الكثير من أغصان الزهور المتسلقة والحوائط الشبكية المصنوعة من الخشب والمزخرفة. أى عناصر غاية فى التحفظ والمهارة مقارنة بقصور سانسوسى وميونخ . أما الطراز الأنثوى المشابه فى بايرويث فقد استكملته مرافق المغارات والنافورات فى حديقة قصر الإرميتاج والمسرح الصخرى فى سانسبارايل النائية، حيث نرى الميل إلى الحساسية والرومانسية المبكرة.

الروكوكو فى بافاريا وشفابن العليا - سوفيى والأخوان أسام ، فيشر وتسيمرمان.

الحائط مكسوب زخارف من الجبس مميزة لبايرويث، وتبدو تلك الزخارف أكثر طبيعية من الصدف. وفى نسب المكان الواضحة تيدورج التنوير وتبشر بقدم الكلاسيكية.

أدى تحالف فيتلزباخ مع الملك لويس الرابع عشر Ludwlg XIV. ملك فرنسا أثناء الحرب الإسبانية لوراثة العرش إلى إحداث تأثير واسع للثقافة الفرنسية فى ميونيخ - وأسفر عن انتعاشة بنائية تمثلت فى إقامة القصور الكبيرة على غرار قصر فرساي. حيث أتم يوزيف إفنر Joseph Effner (١٦٨٧ - ١٧٤٥) (بعد عام ١٧٠٠) بناء قصرى نيمفنبورج وشلايس هايم فى شكل له ذلك الطابع الخشبى لطراز عصر الباروك المتأخر. وقد أكثر إفنر بوضوح من استخدام الحجم الصغير، ويعد قصر بادنبورج Badenburg وباجودنبورج Pagodenburg اللذان شيدهما فى حديقة قصر نيمفنبورج من أنجح إبداعاته.

جلب الأمير ماكسيميليان الثانى إيمانويل Maximilian II Emanuel الشاب الموهوب فرانسوا دوسوفيى François de Cuvillies (١٦٥٩ - ١٧٦٨) إلى ميونيخ. وأتاح له الفرصة من عام ١٧٢٠ وحتى عام ١٧٢٤ ليتلقى دراسة مستفيضة على يد نجم المعمار الباريسى الخاص بالملك لودفيج الخامس عشر Ludwlg XV جان فرانسوا بلوندل Jean François Blondel -

ومن هناك جلب سوفيى إلى ألمانيا المشغولات الصدفية المعروفة باسم الروكاى وجعلها شكلاً من أشكال الديكور. وقد كلفه الأمير كارل ألبرت Karl Albert عام ١٧٩٢ بتجهيز أثاثات "الحجرة الزاخرة" لقر الإقامة بميونخ بعد نشوب الحريق بها. وكان الاسم بمثابة برنامج خاص، حيث جهز المعمارى ملحقات المكان بالتعاون مع فنان الزخارف الجبسية يوهان بابتيست تسيمرمان Johann-Baptist Zimmermann ونحات الخشب يوهان آدم بيشلر Johann – Adam Pichler بأقخم ما يكون فى الطراز الخاص ببدايات عصر الروكوكو. إذ تم كساء الحوائط تماماً بقضبان كثيفة من أعمال النحت كما غطيت الأسقف بأفضل أعمال الزخارف الجبسية. وسرعان ما ترك سوفيى النموذج الباريسى وراءه وقام بإبداع بعض نماذج الديكور التى عرضها بدءاً من عام ١٧٣٨ أيضاً كأعمال محفورة على ألواح نحاسية فى ثلاث مجموعات متتالية.

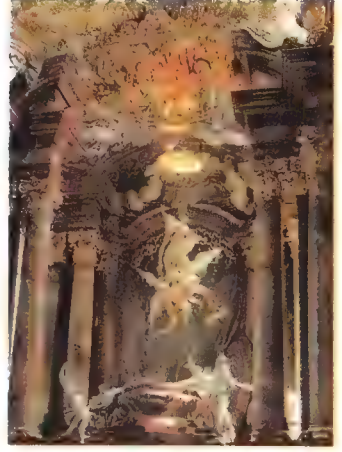
ربما كان قصر الملذات الصغير أمالين بوج Amalienburg الكائن فى حديقة قصر نيمفنبورج هونورة أعمال عصر الروكوكو فى ألمانيا (١٧٣٤ – ١٧٣٩). ويعد ذلك القصر بدون شك هوأروع أعمال سوفيى، فقد غطت هنا المشغولات الفنية الصدفية الأسقف والحوائط بشكل خيالى غير متناسق ، تلائم المرايا الكبيرة الضوء الساقط عبر النوافذ الكبيرة والتى تخلق مناخاً من البساطة ذى طابع جرىء ومرح فى توازن بين الداخل والخارج. وقد إستعار سوفيى ثقافة السكن الملكية هذه من الأمير كارل ألبرت لصالح أخيه كليمنس أوجوست Klemens August حين جهز له قصرأ فى برول Brühl، حتى استدعى بعد ذلك إلى كاسل Kassel. حيث أدخل بدءاً من عام ١٧٥٣ فى فيلهلمستال شيئاً من طراز الروكوكو المتحفظ.



فرانسوا دوسوفيى. الكنيسة الكبيرة، مدينة أمالينبورج، صالة المرايا، حوالى عام ١٧٣٨.

شهد بناء الكنائس كذلك فى الفترة ما بين ١٧٠٠ و ١٧٥٠ حالة من الازدهار. فتكاد تكون كل مدينة صغيرة وكل دير قد اتخذ لنفسه مبنى جديداً وأدخل تعديلات على أحد المباني القديمة بحسب الذوق الجديد. كان المستوى العام للمعمار والتجهيزات عالياً بصورة مبهرة، وقد قام بشكل يكاد يكون بلا استثناءات على عمل فنانين محليين. التزمت عادة فرق منسجمة مع بعضها البعض وكانت تتولى التنفيذ بصورة كاملة من البداية للنهاية.

نجح التعاون الوثيق بين البناء والنحت وفن الرسم فى صورة أروع ما تكون وذلك فى عمل الإخوة كوسماس داميان Cosmas Damian (١٦٨٦ - ١٧٣٩) وإيجيد كفيرين أسام Egid Quirin Asam (١٦٩٢ - ١٧٥٠). وقد أبدعا فى أداء مشترك لجميع الوسائط الفنية مجموعة أعمال فنية مسرحية باستعمال مؤثر بصورة تكرارية وغير مباشرة لضوء النهار الساقط، دير فيلتنبورج Weltenburg (١٧١٦ - ٦٣٧١) وكنيسة القديس يوهان نيبوموك Johann Nepomuk فى ميونيخ (١٧٢٩ - ١٧٤٥) وكعمل لاحق كنيسة (أورسولينيكيرشه Ursulinenkirche) فى شتراوبينج (١٧٣٩ - ١٧٣٦). حيث تخدم هنا استعارية وواقعية زائدة صادمة ذلك التأثير

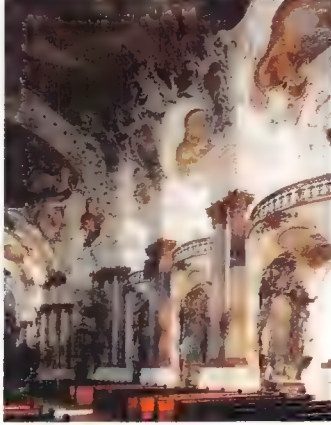


إيجيد كفيرين أسام رحلة مريم السماوية، مذبح دير كنيسة رور ، ١٧١٨ - ١٧٢٣.

الدينى لغلبة المتدينين بعرض لما هو غيبى. وقد تفوق هنا الأخوان أسام على العمل التشخيصى الأخير لبيرنينى. حيث أدركا بحرفية شديدة وضع التماثيل فى الجهة المقابلة للضوء. وقد تفاعل سمو القدسية فى بهو الهيكل مع الظلام النسبى لغرفة الصلاة. وربما لم تكن من قبيل الصدفة ألا تلعب الأعمال الفنية الصدفية التى تستخدم كزخارف للبلاط الملكى فى ميونيخ دوراً . فقد فضل الأخوان أسام حتى النهاية استخدام تنويعات حرة للشرائط المتداخلة وإبداعات زخرفية جديدة ذات طابع شخصى جدا بعيدة عن ذوق الروكوكو السائد على وجه العموم. إلا أنهما لم يؤسسا مدرستهما الخاصة.

ظل يوهان ميشائيل فيشر Johann Michael Fischer (١٦٩٢ - ١٧٦٦) رائداً فى مجال بناء الكنائس على مدى عقود. فلطالما استعان هذا الفنان المعماري دائماً بصانعى الزخارف الجبسية المهمين والفنانين المختصين برسوم الأسقف من أجل تجهيز بنياته دون أن ينمحي الانطباع المعماري السخى والصادف بها ، حيث ظل الشكل دائماً مرئياً مثل صورة رقاقة ناصعة البياض تبهر الأبصار . وقد أبدع هو بالفعل فى الكنيسة الأولى فى أوسترهوفن Osterhofen (١٧٢٦ - ١٧٢٨) عند المسقط الأفقى الجاهز الأرضية بالاستعانة ببعض الحيل الفنية تأثيراً مكانياً رائعاً. كما استطاع فيشر كذلك وبصورة مقعمة أكثر بالتأثير منح إيقاع للبرج الطويل الذى يصل ارتفاعه إلى مائة متر والخاص بكنيسة دير تسيفالتن Zwiefalten (١٧٤٠ - ١٧٥٤) .

يوهان ميشائيل فيشر، دير كنيسة
تسفيغالتن Zwiefalten، ابتداء من عام
١٧٤٠، منظر لحائط مكان القباب
المتقاطعة.



واستطاع بدءاً من المدخل أن يخلق تأثيراً ذا
طابع بانورامي للصورة العامة مما ساعد على
إغفال ظروف المكان التعسة. وقد نجح في ذلك
مستخدماً الأعمدة المزدوجة ذات الزخارف
الجبسية في صحن الكنيسة والتي تداخلت بشكل
منظوري مع الأعمدة الخاصة بمجموعة المرتلين
المتسعة. وكما هو الحال في أوسترهوفن
Osterhofen حيث تعمل الأسقف المرتفعة على
توجيه الأنظار صوب الهيكل وكما كان الحال

لاحقاً في أوتوبويرن Ottobeuren فقد عمل فيشر هنا مع فنان الزخارف الجبسية
يوهان ميشيل فايشتماير Johann Michael Feichtmayr والنحات ي. كريستيان J J
Christian الذي يعد منبره الذي أبدعه ومظلة النبي حزقيال الكائنة في مواجهته من
أجمل شطحات فن النحت بعصر الروكوكو.

دومينيكوس تسيمارمان، كنيسة فالفارتس
على فيز، ابتداء من عام ١٧٤٢، الحجرة
الداخلية.

تعد فيز بناء مركزيًا يعكس تسفيغالتن.
تفصل الأعمدة الموصلة بعضها البعض بين
جوانب الصحن العليا بشكل متساوٍ. ولذلك
يمكن للمرء أن يعتبرها كنيسة مغطاة
مقوسة على شكل بيضاوي، وبها تمتزج
تقاليد العصر القوطي المتأخر مرة أخرى
بالبناء الشعبي.



حيث يظهر بعث الأموات في سلة المنبر مرة أخرى في العالم الأصغر وبشكل
ملح التقابل في عصر الباروك بين الموت والحياة، بين الفناء والسلام. كان الموضوع
الحقيقي الذي يشغل فيشر هو الدمج بين البنايات المركزية والطولية. وكانت كنيسة
أوتوبويرن (بدأ العمل بها عام ١٧٤٨) نوعاً من الوجه الآخر المقابل لكنيسة القديسين
الأربعة عشر التي شيدها نويمان بمنطقة شفابن العليا. إلا أن أوتوبويرن كان لها بلا
شك تأثير مستمر وفعال. فكان فيشر يسعد بالعمل في البنايات الصغيرة كما في
البناء ذي القبة الغني بالابتكارات والخاص بالقديس ميشائيل والكائن في الجبل على
نهر اللايم عند ميونيخ (تم البدء فيه عام ١٧٣٧).

وبخلاف ذلك فقد قدم عصر الروكوكو في بافاريا وشفابن العليا وتيرول
الشمالية صورة ملونة. حيث جرب الإنسان كافة الأشكال المكانية الممكنة من
بنايات الكنائس الرائعة المشيدة على طراز الباروك الصرف والمتمثل في كنيسة
فاين جارتن Weingarten (١٧١٥ - ١٧٢٠) ووصولاً إلى مباني دومينيكوس
تسيمارمان (١٦٨٥ - ١٧٦٦) الفنية والشعبية التي بلغت حدود الإفراط في
الفخامة، مثل كنيسة شتاين هاوس Steinhausen (١٧٢٨ - ١٧٣٣) وهي كنيسة
مغطاة كان من المقرر أن تتخذ شكلاً بيضاوياً، كذلك كنيسة الحج أوفالفارتس
على نهر الفيز (بدءاً من ١٧٤٣) والتي أصبحت أكثر الكنائس المشيدة على طراز
الروكوكو في منطقة بافاريا العليا شعبية بسبب ديكوراتها الثرية.

بريق ساكسونيا وازدهار بروسيا - القرن الثامن عشر الميلادي في الشمال

في عام ١٦٩٧ أصبح فريدريش أوجست الأول Friedrich August I الذى لقب بأغسطس الثانى القوى August der.Starke ملكاً على بولندا وتحول لذلك إلى المذهب الكاثوليكي. وقد كان يتمتع بفتنة كافية تمثلت فى منحه رعاياه الساكسونيين - والذين يعتنق غالبيتهم المذهب البروتستانتي- الحرية الدينية. وقد أظهر الملك ثراه بصورة مبالغ فيها ، ذلك الأمر الذى بالكاد تجده فى أى بلاط ملكى آخر. حيث كان من المعتاد خلال عصر الباروك إقامة طرز معمارية خاصة للاحتفالات البراقة تتكون من الخشب ومن الزخارف الجبسية، وقد استخدمت فيها هاتان المادتان حتى يمكن فكها ثانية بعد انتهاء المناسبة. ومع بناء قصر التسفينجر صنع دانييل بوبيلمان Daniel Pöppelmann (١٦٦٢ - ١٧٣٦) هذه الطرز المعمارية الخاصة بالاحتفالات من الحجر ليجلق هكذا كواليس دائمة مخصصة للتصوير الذاتى للملك القوى، كما ربط العديد من الأكشاك أو المقصورات والكهوف ببعضها البعض عن طريق وصلات انسيابية سيميتريه ووضعها بنظام فى المنتصف حول ساحة الاحتفالات. أما تماثيل بيرموسر Permoser فقد أعلنت من شأن الحاكم بصورة تذكرنا بالكائنات الطبيعية وعالم الآلهة المتجمعة فى الصور القديمة. وقد شيد أوجوست قلعة موريثس خارج حدود المدينة وفى الشمال تحديداً، أما فى اتجاه انحدار نهر الإلب فبنى قصر بيلنيتس Pillnitz على الطراز الصينى الحديث آنذاك، كذلك أقام مقصورة رائعة على مرفأ للسفن يمتاز بانسيابية مذهلة وربطها بميناء نهر الإلب. وفى مدينة دريسدن نفسها والتى أطلق عليها "فلورنسا نهر الإلب" أمر الملك بوضع خطط عامة لبناء المدينة حدد فيها ارتفاعات أسقف المباني من بين ما حدده من أمور أخرى. ولم يتبق من هذه الطبيعة الجميلة للمدن الألمانية والمطبوعة بروح عصر الباروك سوى الدمار والخراب وذلك بعد القصف الذى تعرضت له فى يومى الثالث عشر والرابع عشر من شهر فبراير دانييل بوبيلمان، دريسدن، التسفينجر، ١٧١٨ - ١٧٠٩.

عام ١٩٤٥.

لذلك فقد اعتمدنا بشكل كبير على نتاج ولع أوجست بجمع الأعمال الفنية لنتمكن من فهم طموحاته الفنية. فقد اهتم بشكل كبير باقتناء لوحات فنية هولندية وإيطالية ، ذلك الأمر الذى توجه خليفته أوجوست الثالث August III عام ١٧٤٦ حين نجح فى الحصول على جانب كبير من التحف التى كانت تزين قاعة عرض عائلة إسته فى مدينة مودينا بشمال إيطاليا.



جيورج بير، دريسدن، كنيسة العذراء، ١٧٢٦
- ١٧٤٢ (صورة التقطت قبل الحرب).



ثم اشترى كذلك بعدها بقليل مجموعة رفائيل Raffael (مادونا الأب سيكتوس Sixtinische Madonna). كما كان أوجوست القوى August der. Starke مولعاً بالمصوغات الذهبية الأكثر تعقيداً والتي صاغها له بناءً على تكليف منه ي. إم دينجلينجر J. M. Dinglinger (١٦٦٤ - ١٧٣٧) (بالتعاون مع أخويه) ، كما كان أوجست هو الوريث الأخير لحجرات الفن والتي أحياها مرة أخرى فى عام ١٧٢١ باسم (Grünes Gewölbe) أو "القبة الخضراء".

وعلى الرغم من اندلاع الحرب ضد بروسيا فقد واصل أوجوست الثانى وبحماس ابتداء من عام ١٧٣٩ وما بعدها بناء كنيسة البلاط الملكى مستعيناً فى ذلك بـ جاتانوشيفرى Gaetano Chiaveri (١٦٨٩ - ١٧٧٠) لتصبح المبنى الذى يتسم بسمات نهاية عصر الباروك الرومانى المتأخر ولا يتناسب مع عصر الروكوكو، خاصة ذلك المنظر الخارجى النابض بالحركة والمتوج بعدد كبير من التماثيل وببرجه السامق والذى يعد جزءاً مهماً من المنظر المهم لنهر الإلب. وقد كلف الملك بعد ذلك جيورج بير Georg Böhr (١٦٦٦ - ١٧٣٨) - والذى لم يكن معروفاً بعد حتى ذلك الحين - ببناء كنيسة الفراونكيرشه (تأسست من عام ١٧٢٦ وحتى ١٧٤٢) ، ذلك العمل الذى عبر عن سماحة الملك باعتباره كاثوليكياً أعطى الحق للبروتستانتين فى وجود كنيسة لهم فى مدينة الحكم.

فرانتس أنطون بوسيتلى البنطال/السروال،
١٧٦٠، صناعة خزفية من نومفنبورج.

أصبح الخزف الصينى يمثل أكثر الأغراض فخامة فى البلاط الملكى الأوروبى أثناء القرن السابع عشر. وكان لذلك مرغوباً بشدة. وهكذا بذل الناس قصارى جهدهم لإنتاج ذلك "الذهب الأبيض". وهو الأمر الذى نجح فيه يوهان فريدريش بوتجر Johann Friedrich Böttger (١٧٠٦ - ١٧٠٩) فى مدينة مايسن Meißen. وكان العامل الرئيسى لنجاح هذه الصناعة يكمن فى الوعى التقنى والكيميائى إلى جانب أفران الحرارة العالية المطلوبة لها. وقد استطاع بوتجر أن يستخدم خامات الكاولين أو الصلصال النقى والطين والرغام الأبيض لينتج ما أسماه فى البداية "خزف بوتجر"، إلا أنه نجح فى تطوير منتج أكثر بياضاً عام ١٧٢٥ بإضافة مكونات أخرى. وفى عام ١٧١٠ أصدر أوجوست القوى مرسوماً بإنشاء مصنع مايسن. وكان العلم بتركيبة تصنيع الخزف يعد بمثابة سر من أسرار الدولة التى يجب المحافظة عليها. إلا أن الوصفة تسربت رغم ذلك عام ١٧١٧ إلى فيينا، حتى انتشرت مصانع الخزف فيما بعد فى كل بلاط على وجه التقريب، فى هوكست ١٧٤٦، نيمفنبورج، وفورستينبورج ١٧٥٣، وفرانكفورت Frankfurt ١٧٥٥، ولودفيجبورج Ludwigsburg ١٧٥٩. وقد كانت هذه المصانع تقوم فى البداية بتشغيل أفضل النحاتين وأمهريهم للعمل فى تصميم أدوات المائدة والتماثيل الرخوة وصور المجموعات ونذكر منهم فرانز أنطوان بوسيتلى Franz Anton Bustelli فى بلاط نيمفنبورج أو يوهان يوخايم كانلد Johann Joachim Kändler فى مايسن. وكانت التماثيل الصغيرة المحببة فى الفن الصينى هى تماثيل الحيوانات والطيور والأشكال الغريبة إلا أن "مزهرات كرة الثلج" التى كان مصنع مايسن ينتجها أصبحت تحظى بشهرة أسطورية.



صمم بير Böhr القبة الحجرية الشامخة بحرفية عالية لجعلها عملاً رائداً في التكنولوجيا الهندسية، فقد اصطفت بالداخل صالونات عرض عالية الأسقف في طوابق حتى موقع الهيكل مما خلق الانطباع بأنها قاعة مسرح دينية بروتستانتية كبديل للتقليد الكاثوليكي وكاستمرار لتقليد كنائس غرف العرض الموجودة في ساكسونيا.

أما الكنيسة البروتستانتية الوحيدة التي يمكن قياسها بكنيسة الفراونكيرشه فهي كنيسة القديس ميشائيل بهامبورج Hamburg والتي بناها في الفترة ما بين ١٧٥١ و١٧٦٢ كل من

ج. ل. براى J. L. Prey وجيورج زونين Georg Sonnin. حيث تبعث غرف العرض المبنية بفخامة الحياة والحيوية في البهولتنشاً قاعة مسرح على طراز مدن الهنزا تناسب الشعب المستنير صاحب التفكير البراجماتي.

كانت كذلك كل الأنشطة الفنية في بروسيا تنبع من شخص الملك . فقد وقف فريدريش الثاني طيلة حياته في معترك بين التوجه المنطوي تجاه الفلسفة والموسيقى من ناحية والإلتزامات العسكرية والسياسية التي تضع اعتباراً لسلامة الدولة ومصالحها العليا من ناحية أخرى.

وعكست أيضاً هذه المظاهر الصغيرة فنه المعماري، فقد توسعت مدينة بوتسدام لتصبح مقر الحكم والعاصمة المفضلة، وقد خدمت اقتباسات كثيرة وخاصة من الفن المعماري في أعالي إيطاليا في إخراج المناخ المدني المنفتح إلى النور.

عهد فريدريش فون جيورج Friedrich von Georg إلى فينتسلاوس فون كنوبلزدورف Wenzeslaus von Knobelsdorff (١٦٩٩ - ١٧٥٣) بتعديل بناء قصر المدينة (١٧٤٥ - ١٧٥٧) ويتأثيثه بحسب ذوقه الخاص. وكان يعرف كنوبلزدورف بالفعل منذ عهد أسرة راينز برج Rheinsberger كما هو الحال بالنسبة لمصمم الديكور يوهان أوجوست نال Johann August Nahl. كما كلف الملك الإخوة هوبينهاوبت Hoppenhaupt بأعمال نجارة الموبيليا والديكورات. وكذلك أحضر إلى برلين رسام البلاط الملكي أنطوان بيزنه Antoine Pesne، وهكذا استطاع تكوين فريق عمل لتجهيز مبناه الخاص، المتمثل في حديقة وقصر سانسوسي (١٧٤٥ - ١٧٤٧) والذي يعد بالتأكيد واحداً من أنجح المباني الأوروبية في عصر الروكوكو بشكل عام.



مدينة بوتسدام، قصر سانسوي، حجرة الورود أو حجرة فولتير Voltaire، ١٧٥٢.

في واحدة من أكثر غرفات القصر حميمية أعاد النفاشون ومصممو الديكور الزخارف الجيسية بشكل أنيق وقاموا بتغطية الحوائط بزخارف ملونة الطلاء من الورود طبيعية الشكل، وكأنها ذكرى لنوع أخت فريدريش الثاني. المفضلة، الدوقة فيلهيلمينه فون بايرويوت.

تحيط الأعمدة الثنائية القوية المثبتة على طراز مدينة كورينث Korinth اليونانية بالبهو المرمى المركزى وتضفى على رواق القبة طابعاً رسمياً، كذلك يقل استخدام أعمال الديكور الصدفية لتغلب عليه النماذج الكلاسيكية. أما فى الأماكن الخاصة فتتطلق بحرية أعمال النحت الخشبية والزخارف الجبسية، حيث تكسو هذه الأعمال الجدران ويتحفظ أكثر منه فى ميونخ وبياتاقة موزونة. ولكننا نجد هنا مجالاً للتنوع كالموجود فيما يسمى بـ "حجرة فولتير" والتي ظهرت فيها ديكورات عجيبة ملونة ومزدانة بصور الورود والطيور تكاد تقترب مما نجده فى بايرويت. ويمزج البناء الخارجى بعدم اكتراث بين الطراز الفرنسى (الجهة الأمامية ورواق الأعمدة) والطراز الساكسونى (التماثيل والمنحوتات الموجودة فى جانب الحديقة الشبيهة بقلعة تسفينجر الموجودة بمدينة دريسدن).



مدينة بوتسدام، قصر سانسوى، ١٧٤٥ - ١٧٤٧.

رفض فريدريش الثانى الكبير بناء قاعدة لقصر سانسوى وأصر على عدم بناء القصر على حافة التراس الأمامى العلوى. وهكذا يظهر البناء عند النظر إليه من جانب الحديقة وكأن سوف يغرق فى الأرض، ما لم يستطع المعاصرون أن يلحظونا دون هامه.

آثر فريدريش الثانى بعد انتصاره فى حرب الأعوام السبعة البعد عن فنانيه المغمورين وعن كل ما هو غريب مما يتبع الطراز الصينى وكذلك بيت الشاى ليثبت دور القوة العالمية الجديد الذى تلعبه بروسيا ببناء آخر أكبر حجماً. حيث شيد فيما بين ١٧٦٣ - ١٧٦٩ القصر الجديد الذى أظهره بطرازه الممثل لعصر الروكوكو واستمرارية الحكم الفريدريشى، على الرغم من أن ذلك الطراز كان قد تقادم فى أماكن أخرى مثل مدينة فوريلتس القريبة منه. وقد سادت التاثيل الداخلى أنماط محددة، كذلك الحال بالنسبة للعدد الكبير من التماثيل التى تزين الأسقف - ذلك الأمر الذى غدا مفهوماً بلا ريب بعد إتمام بناء وتجهيز ثلاثة قصور من الطراز نفسه. ويكثر من السحر صمم الفنان المعمارى كارل فون جونتارد Karl von Gontard (١٧١٣ - ١٧٩١) مبنى الاقتصاد الذى أطلق عليه اسم "كومونز" Communs. وبالعودة إلى مشاعر عصر الباروك الرومانى وبالنظر إلى الأمام إلى عصر تقليد الكلاسيكية البطولية الرومانسية نجد أن كواليس خيالية بل وسامية قد نشأت، كانت وظيفتها كذلك تكمن فى كشف القناع عن تمثال الروكوكو الضخم للقصر الجديد والمعاصر لزمته وإظهاره فى صورة غير المواقب لعصره.

الكلاسيكية الأولى في القرن الثامن عشر

ظل طراز الروكوكو حيا في أواخر فترة حكم فريدرش الأكبر Friedrich der Große حتى أصبح الخلاف بين الملكة المنحازة بشدة إلى التنوير وبين طراز اللامعقول الذي اتسم به العصر لا يمكن تجاوزه. وفي عام ١٧٧٤ حدث تغير في الحكم حيث انتقل من الملكة ماريا تريزيا Maria Theresia إلى ابنها جوزيف الثاني Joseph II. وهو الأمر الذي أنبأ عن التحول إلى نماذج سياسية جديدة فضلاً عن الانتقال فنيا من الروكوكو إلى الكلاسيكية.

وترجع جذور الطراز الجديد إلى القرن الثامن عشر حيث هيمنت الموضوعات الكلاسيكية على أوبرا الباروك. كما وجد المسرح على يد ليسنج Lessing ومسرحياته التراجيدية الشعبية صلة بفن الدراما الذي يرجع إلى العصر القديم. كما اقترب كل من فيلاند Wieland وكلوبشتوك Klopstock برواياتهما وملاحمهما الشعرية من أدب هوميروس Homer وفرجيل Vergil. ولقد وصف ليسنج في عمله الأدبي " لاكون Laokoon" (١٧٦٦) تأثيرات فن النحت الهيليني وعلم الفنون المسرحية. وبعد أن كان الانشغال بالعصر القديم حتى ذلك الوقت يعنى فقط الاهتمام بالفن الروماني، أعلن فينكلمان Winckelmann في كتاباته الشائعة عن روعة هذا الفن وتنوعه وعظمته، مما أدى في نهاية الأمر إلى أن تأثر جوته Goethe بها في أحد أعماله الإبداعية، ولا سيما في "إفجيني أوف تاوريس" Iphigenie auf Tauris ١٧٧٩. وبفضل أعمال المسح التي قام بها الإيطالي جيوفاني باتستا بيرانيسي Giovanni Battista Piranesi (١٧٢٠-١٧٧٨) وجدت أطلال روما والبستوم فضلا عن الجوانب الرومانسية المظلمة لفترة العصر القديم طريقها لدائرة أعم وأشمل بين الناس. ولقد أظهرت أعمال التنقيب الأولية في هيركولانيوم Herculaneum لأول مرة عن الثراء التام الذي كان يتمتع به فن الديكور الروماني والرسم على الحائط.

وفي إنجلترا ترسخ فن تقسيم الحديقة الطبيعية التي أعطاهها رسامو إيطاليا بعدا ثالثا بتنسيق زوايا النظر بعناية. كما اتخذت منازل الريف في إنجلترا من طرز البناء الإيطالي في أواخر القرن السادس عشر نموذجا يحتذى به، وخاصة في فيلات بلاديوس، والديكورات الداخلية التي صممها روبرت آدمز Robert Adams (١٧٢٨-١٧٢٩) وتتمثل في لمساته الساحرة على الحوائط والأسقف من أعمال الزخارف الجبسية التي يمكن اعتبارها تنوعات كلاسيكية لطراز الروكوكو الخاص بفرنسا ووسط أوروبا.

١٧٨٩ بداية الثورة الفرنسية.

١٨٠٦ نهاية الإمبراطورية الرومانية المقدسة/ القومية الألمانية.

١٨٠٧ تحرير الفلاحين في بروسيا.

١٨١٢ هزيمة نابليون Napoleon في معركة الشعوب غرب لايبزيغ.

١٨١٥ معركة ووترلو/ نهاية مؤتمر فيينا/ بداية إعادة الإعمار والترميم.

١٨٣٤ تأسيس اتحاد الجمارك الألماني.

١٨٤٤-١٩٠٠ فريدرش نيتشه Friedrich Nietzsche.

٧٤٨١ إعلان المذهب الشيوعي على يد كارل ماركس Karl Marx وفريدرش إنجل Friedrich Engel

١٨٤٨ ثورة مارس/ افتتاح جمعية إقرار الدستور في كنيسة باول بفرانكفورت،

الدستور الإتحادي لسويسرا، تولى الملك لودفيج الأول Ludwig I. ابن بافاريا عن العرش.

١٨٤٨-١٩١٦ القيصر النمساوي فرانز يوزيف الأول Franz Joseph I.

١٨٨٨-١٩١٦ فيلهيلم الأول Wilhelm I.

١٨٦٢ بسمارك Bismarck رئيس وزراء بروسيا.

١٨٧٠-١٨٧١ الحرب الفرنسية الألمانية.

١٨٧١ إعلان الملكة الألمانية في فرساي.

١٨٨٣ تقرير قانون التأمين الاجتماعي.

١٨٨٨-١٩١٨ القيصر فيلهيلم الثاني Wilhelm II.

١٩٨٠ تنحى بسمارك Bismarck عن منصبه كاستشار للملكة.

١٨٩٨ أول مؤتمر صهيوني عالمي في مدينة بازل السويسرية.

جعل يوهان يواخيم فينكلمان Johann Joachim Winckelmann (١٧١٧-١٧٦٨) من الفن اليوناني محورا لتحليلاته النقدية، وذلك من خلال بعض كتاباته مثل "أفكار حول محاكاة الأعمال اليونانية في مجال الرسم والنحت" عام ١٧٥٥ و "تاريخ فن العصر القديم" عام ١٧٦٤ وقد لقي فينكلمان مصرعه على يد أحد الرجال بانعى الهوى فى ترست. وكان فينكلمان يفضل الفن اليوناني على العصر الرومانى القديم الذى كان له تأثير على كلاسيكية فايمر. ولقد استندت حركة توحيد الهلينية فى أوائل القرن التاسع عشر على أفكاره. كما اتخذ الكاتب الفرنسى مارى هنرى بيل Marie-Henri beyle (صاحب عمل "أحمر وأسود") لنفسه اسم محل ميلاد فينكلمان فى شتندمال Stendhal انطلاقاً من احترامه الشديد له. كذلك وضع فينكلمان معايير محددة لتأمل الأعمال الفنية التى ترجع إلى العصر القديم والتي كانت ترجع أفضليتها إلى نظامها ورؤيتها الفنية كما أنه فسر تاريخ الفن القديم استنادا إلى سيرة فسارى Vasari كما أنه نفذ بعض الأفكار التى يقال إن هيجل Hegel (١٧٧٠-١٨٣١) قام بتطويرها فى فلسفته فيما بعد.

مهدت كل تلك العوامل المؤثرة الطريق لظهور أعمال الفن الأوروبى للطران الكلاسيكى فى ألمانيا. كما قام المهندس المعماري فريدريش فيلهيلم فون إردمانسدورف Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorff (١٧٣٦-١٨٠٠) بالعديد من الرحلات الدراسية إلى إيطاليا وإنجلترا وذلك بمصاحبة راعى أعماله الفنية الأمير فرانز أمير أنهالت-ديساو Franz von Anhalt-Dessau، حيث وضعا معا تصميم حديقة جارتنايش فورليتس Gartenreich Wörlitz (١٧٦٤-١٨٠٥) أومملكة الحدائق التى كانت مفتوحة للعامة منذ البداية. تطور فى العديد من مراحل التخطيط الرسم الأولى لإحدى الحدائق الطبيعية الإنجليزية والتي تعد من أجمل المنشآت، وذلك فى المنطقة المحيطة بأحد القصور الصغيرة المبنية على الطراز البلادينى والتي أثرت نماذج روبرت آدمز المتنوعة تصميمها الداخلى. ولم يضم هذا المحيط الرائع من البحيرات والتلال الصغيرة بين جنباته المعابد والنصب التذكارية ودور تقديس الآلهة المجموعة فحسب، ولكن أيضا أحد المعابد اليهودية وكذلك النماذج المصورة لبركان فيزوف

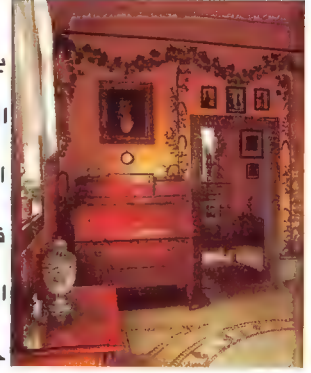
Vesuv لقاذف للنيران والحمم، وذلك وفقا لما جاء فى مسرحية ليسنج Lessing "ناتان" Nathan (١٧٧٩) ويضاف إلى ذلك نموذج لأحد الجسور الحديدية التى تعد رمزا للعمارة التقنية الإنجليزية الأولى. كذلك يتمتع المنزل الجوطى (١٧٧٣) بأهمية خاصة، وهوذلك البناء الذى يجمع بين الطراز الجوطى لفيينا من الخارج ومحاولة داخلية لعمل ديكور جوطى مستوحى من تصميمات إردمانسدورف للأثاث والمفروشات المستوحى بدوره من روح عصر التنوير، حيث تزدان النوافذ بألواح من الزجاج السويسرى يرجع للعصر الوسيط.

فريدريش فيلهيلم فون إردمانسدورف، فورليتس، المنتزه، منزل جوطى، ١٧٧٣.



يقال إنه بعد نموذج حديقة فورليتس الشهيرة ظل الطراز الجوطي الجديد طوال القرن التاسع عشر بديلا عن التيار الكلاسيكي الرئيسى. وبعد أن أنهى إردمانسدورف عمله حاول أن يجد لنفسه مكانا ويثبت أقدامه فى بوتسدام وبرلين ولكن لم يكن هناك استعداد كافٍ لتقبل أفكاره وتصورات الكلاسيكية المتوازنة، وذلك لأن جونتارد Gontard ساد الساحة بأفكاره المصبوغة بصيغة طراز الباروك المتأخر مع طراز الكلاسيكية الأولى.

وأصبحت حديقة فورليتس بالنسبة لبلاط فايمر بمثابة العلامة المميزة. ولقد تم بناء ذلك المنتزه الكائن على نهر إلناوالمطل على حديقة منزل جوته منذ البداية على الطراز الإنجليزى. ولقد نشأت حضارة البلاط الكلاسيكية الجديدة بفضل جهود الشعراء والكتاب والمفكرين الذين اجتمعوا فى فايمر، وعلى رأسهم يوهان فولفجانج فون جوته Johann Wolfgang von Goethe (١٧٤٩ - ١٨٣٢). فلقد حولت فايمر الكلاسيكية الأولى بمثابة إلى الطراز البرجوازى وصاغت بذلك حضارة سكنية جديدة فى القرن التاسع عشر. إذ حلت أوراق الحائط المطبوعة محل بطانة الخشب المعروفة فى عصر الركوكو. وباستخدام الزخارف المصنوعة من الجبس تم وضع أشكال خارجية ذات طابع جاد متحفظ. وحلت أرضيات الألواح الخشبية البسيطة محل أرضيات الباروك الفاخرة التى كانت معروفة فى القرن الثامن عشر.



قصر تيغفورت بالقرب من فايمر ، تم تجهيزه بعد عام ١٧٩٩ ، ما يطلق عليه حجرة جوته.

كما أصبحت أشكال الأثاث أكثر صرامة ومهدت إلى حضارة البيدرماير السكنية، ولم تعد التسرية الروحية فى حاجة لديكور البلاط، بل إنها تشعبت فى اتجاه الأطر الطبيعية الباردة السائدة فى الديكورات الداخلية. كما اجتاحت الكلاسيكية جنوب ألمانيا والنمسا وذلك بعد شطحات طراز الركوكو.

ومن أجمل الأمثلة على الأبنية التقليدية هومبنى أكاديمية فيينا للعلوم (من عام ١٧٣٥) الذى يعد مثالا تطبيقيا على ذوق باريس ورمزا للتقارب السياسى مع فرنسا، الذى ترسخ بزفاف مارى أنطوانيت Marie Antoinette إلى ملك فرنسا اللاحق. ولقد مهدت المحاولات الأولى المتمثلة فى إعادة بناء بهوكنيسة هوفكيرت البروتستانتية ذات الطراز الجوطى المتأخر إلى ظهور طراز الجداول وهو يعد الصيغة الألمانية للطراز الفرنسى السائد فى عهد الملك لويس السادس عشر. Ludwig XVI. ولا يتسم التجهيز الداخلى لكنيسة فيبلنجن Wiblingen الواقعة بجوار مدينة أولم Ulm بالجمال بالنظر إلى شكل المكان والبناء الفاخر على طراز الروكوكو، حيث تم الاستغناء عن الزخارف المصنوعة من الجبس إلى حد بعيد (١٧٧٢-١٧٨٣). كما أن صور أسقف يانوارىوس تسيك Januarius Zick كان لها إطار معمارى واضح، حيث بدأت تلك السماء التى لا حدود لها والمعرفة فى رسم أسقف الباروك تجد لها نهاية. ولقد تم استدعاء أحد المهندسين المعماريين الفرنسيين من ذوى الخبرة لبناء كنيسة القديس بلازين St. Blasien فى جنوب الغابة السوداء (١٧٦٨-١٧٨٣) مما يعد دليلا آخر على أن إيطاليا لم تعد النموذج الذى يحتذى به فى التصميم المعمارى. ولقد قام المهندس المعمارى بيير ميشيل ديكسنارد Pierre'Michel d'Ixnard ببناء بهو القبة رائع الجمال وفقاً لطراز البانتيون أو معابد تقديس الالهة الموحدة الذى ينقصه فى جميع الأحوال الفخامة المعروفة لأبنية طراز الروكوكو .



بيتر شبيت، فورتسبورج ، مبنى
الفراونتسوخ أوبيت العفة للسيدات
سابقاً، ١٨٠٩ - ١٨١٠.

وتنبعث من المبنى برودة الفن المعمارى المجرى لتذكرنا بتصميمات فن الهندسة المعمارية للثورة الفرنسية الذى لم يتم استقباله بشكل جيد فى ألمانيا لأسباب سياسية.

إلا أن مبنى فراونتسوخ (١٨٠٩-١٨١٠ لبيتر شبيت Peter Speeth) فى فورتسبورج يعد مثلاً نادراً ، حيث تطورت واجهة البناء ذات البعد الصغير كتركيبة حرة من الأشكال التى ترجع الى العصر القديم. وليس هناك شبيه لمثل هذا البناء حيث الاستخدام التصويرى المناهض للكلاسيكية.

وكان هناك مهندس معمارى واحد لديه القدرة لوضع نماذج وتصميمات تعادل أعمال المهندس الفرنسى جان إتيان بوللى Jean-Étienne Boullé فى القيمة الفنية ، ولا سيما فريدريش جيلي Friedrich Gilly.



جوتهارد لانجهانس، برلين ، بوابة
براندنبورج، ١٧٨٨ - ١٧١٩.

حيث صمم جيللى (١٧٧٢ - ١٨٠٠) تمثالا تذكاريا لفريدرش الثانى Friedrich II. لينصب فى ميدان لايبزيغ فى برلين . ويعد هذا العمل واحداً من الأطر المعمارية الفنية التى ترمز إلى البطولة الخيالية على الطراز اليونانى الرومانى القديم. وعلى الرغم من ذلك لم يدخل هذا التصميم حيز التنفيذ، وذلك بسبب وفاة جيللى المبكرة قبل أن يظهر أسلوبه المعماري ويكون له تأثير، حيث يختلف هذا الأسلوب بشدة عن أسلوب كارل فريدرش شينكل Karl Friedrich Schinkel. كما تمثل بوابة النصر براندنبورج (١٧٨٨ - ١٧٩١) للمهندس المعماري كارل جوتهارد لانجهانس Carl Gotthard Langhans (١٧٣٢ - ١٨٠٨) المستوحاة من بهومبني الأكروبوليس اليوناني، نهاية المرحلة الأولى لكلاسيكية بروسيا قبل شينكل.

ومن أشهر مصممي الأثاث فى أوروبا كل من أبراهام Abraham (١٧١١ - ١٧٩٣) وديفيد رونتجن David Roentgen (١٧٤٣ - ١٨٠٧) حيث لاقت تصميماتهما الرائعة للمقاعد والمناضد الجانبية والمكاتب السكرتارية المصنوعة بتقنية فنية رائعة استحسان بلاط الأمراء فى أوروبا بأكملها بل امتدت لتشمل بلاط القيصر الروسى أيضاً. وبذلك كانت صناعة الأثاث الألمانية تتحكم مجدداً فى السوق الأوروبية وبصورة كبيرة كما حدث فى أوجسبورج فى القرنين السادس عشر والسابع عشر، حيث قام الأخوان رونتجن بالاقتراس من أذواق الأثاث المتعارف عليها فى ذلك الوقت مضيفين إليها بعض الأشكال المستوحاة من كافة درجات الأساليب المتنوعة بدءاً من طراز الروكوكو مروراً بطراز لويس - سايز Louis-Seize وحتى الكلاسيكية. ولقد استندت شهرتهما الكبيرة بوجه خاص على استخدام أنواع الأخشاب الجيدة ذات الذوق الرفيع ، كذلك على استخدام تقنية الخراط والتدوير فى عمل المكاتب الصغيرة.

وبذلك تكون القواعد الأساسية للاتجاهات الفنية المهمة للنصف الأول من القرن التاسع عشر والمتمثلة فى الكلاسيكية والجوطية الحديثة والرومانسية والبيدرماير قد أرسيت بالفعل فى القرن الثامن عشر.

الكلاسيكية والجوطية الحديثة

احتفظت مدينة كارلسروه Karlsruhe الكائنة بمقاطعة بادن فورتمبورج الألمانية بالنموذج الكلاسيكى الأول. حيث قام المهندس المعماري ومخطط المدينة فريدريش فاينبرينر Friedrich Weinbrenner (١٧٦٦ - ١٨٢٦) بإصلاح وتعديل القطاع الرئيسى للمدينة المبني على طراز الباروك حيث قام بمد المحور المركزى حتى ميدان Marktplatz كما شيد بهو الأعمدة الفاخر لكنيسة المدينة (١٨٠٧ - ١٨١٦) ومبنى البلدية كأقطاب متقابلة أمام بعضها البعض. وجدير بالذكر أن لغة أشكال فاينبرينر المعمارية الخشبية كانت واحدة من لغات الكلاسيكية العلمية المتأثرة بالفن المعماري للثورة الفرنسية.



فريدريش فاينبرينر، كارلسروه، كنيسة المدينة، ١٨٠٧ - ١٨١١.

وعلى بحر الشرق نشأ مع وجود سد القديسين Heiligendamm منذ عام ١٧٩٣ حوض البحيرة وهو أول نموذج فاخر من الفيلات التي تم بناؤها على غرار الطراز الإنجليزي. كذلك فصلت مجموعات الفيلات عن الماء بواسطة حديقة واسعة حول مركز الاستشفاء (١٨١٤ - ١٨١٦) بناها سى-تى- سيفرين (C.T. Severin). وعلى جزيرة روجن Rügen صمم الأمير فيلهيلم مالتى الأول Wilhelm Malte I. مقر الإقامة الصغير بوتبوس Putbus (١٨٢٧ - ١٨٠٨) وهو عبارة عن مدينة ريفية نموذجية ذات بحيرة مائية تم بناء مركزها على غرار النموذج الإنجليزي فى بناء البحيرات المائية.

ومن الشخصيات اللامعة فى مجال الفن المعماري فى بروسيا هو المهندس المعماري الرائد فريدريش شينكل Friedrich Schinkel (١٧٨١ - ١٨١٤) والذي لم يكن مهندساً معمارياً فحسب بل كان أيضاً مصمماً للديكور وصانعاً للديكور خشبات المسرح فى عصره فضلاً عن كونه رساماً ممتازاً وذا شأن.

وبسبب الظروف السياسية كان عليه الانتظار فترة طويلة جداً حتى يحصل على أول تكليف له بالعمل فى مجال العمارة، وحتى عام ١٨١٥ كان شينكل Schinkel يتكسب من عمله كرسام كما أنه أبدع العديد من المناظر الطبيعية الرومانسية وصور خشبة مسرحية موزار الشهيرة (النأى السحري Zaubrerflöte) (١٨١٥ - ١٨١٦).

وكان أول عمل كلف به فى مجال العمارة هوبنا ضريح الملكة المبجلة لويزا Luise (١٨١٠ -) لم يتم تنفيذه) ويوضح هذا العمل مدى انتمائه الوطنى، حيث قام بتصميم البناء على الطراز الجوطى وهوبذلك يعلن انتماءه إلى لغة التصميم الجوطية.



فيلهيلم ألبرون عن فريدريش شينكل،
كانتدراية جوطية على المياه، (١٨١٣-
١٨٢٣)، برلين، متاحف الدولة للمقتنيات
الثقافية لبروسيا، الجاليري الوطني.

توضح الصورة عدم الاكتراث، مع كيفية
استخدام الأشياء المرتبطة بشكل فني في
الكلاسيكية كذلك توليفة من كانتدراية
جوطية خيالية وجسر بلاديوني.

وهوما ينطبق على ذلك النصب التذكاري الذي يعتلى جبل كرويتسبرج **Kruitzberg** (١٨١٧-١٨١٨) وهوبناء تم تصميمه وفقا للفن المعماري الجوطي القائم على خانات الهياكل المصبوبة في الحديد، كما يسرى على المنازل الريفية المصممة على غرار نموذج فورليتس في جوطية جديدة مشتقة من طراز تيودور الإنجليزي (مثل قصر شتولتسنفلز Stolzenfels على نهر الراين، تم ابتداء العمل فيه عام ١٨٢٥ وقصر بابيلسبرج Babelsberg، تم ابتداء العمل فيه عام ١٨٣٣). وقد ثبت شينكل أقدامه بوصفه مهندساً معماريا رفيع الشأن بثلاثة أبنية كبرى في برلين وهي: مقر الشرطة الجديد (١٨١٦-١٨١٨)، ومسرح جندارمنماركت (١٨١٨-١٨١٢)، والمتحف القديم (١٨٢٣-١٨٣٠).

ويعد بناء دار المسرح هو أحدث أبنية تلك المجموعة، حيث استخدم شينكل نمونجا يعتمد على النوافذ الضخمة والقطع الخشبية العريضة والأعمدة الحائطية. وعلى الرغم من تلك الأشكال البنائية الضخمة إلا أنه كان يهدف إلى جعل الحوائط شفافة قدر الإمكان.

فريدريش شينكل ، برلين، مسرح (ما قبل
الحرب)، ١٨١٨ - ١٨٢٩.

وقد طبق شينكل تلك العمليات البنائية في تصميمه لأكاديمية البناء (١٨٣٠-١٨٣٢) تم التخطيط مرة أخرى للبناء) وباستخدامه للحجر الطوبى، تمكن من أن يخطو أول خطوة نحو الشكل البنائي الذي يتناسب مع الروح الصناعية الحديثة.



كان المتحف القديم مخصصاً لاقتناء المجموعات الفنية الملكية وهو يعد من أوائل المتاحف فى أوروبا التى شيدت لهذا الغرض. ولعمل قبة مستوحاة من طراز المعبد القديم الجامع للأديان أدخل شينكل ممرا دائريا من الحجرات الصغيرة والقاعات على المقطع الرئيسى لأحد الأركان اليمينية المتمركزة عرضيا. وترجع شهرة المتحف إلى قاعة الأعمدة الهائلة ذات النسب الضخمة والتى تعد واحدة من أجمل القاعات ذات الأعمدة المبنية على الطراز الكلاسيكى، كما أنها عملية فى الوقت نفسه، وذلك لأن مدخل الجمهور فى الطابق الأول يفتح على سلالم مؤدية إلى الشرفة.

وقد شيد شينكل بمثل هذه الأعمال الإنشائية أبنية حضارية كان من شأنها أن تثرى المركز التاريخى لبرلين بعناصر مستقاة من روح الشعب فى مواجهة قصر عائلة هوهينتسوليرن Hohenzollern والكاتدرائية.

وجدير بالذكر أن التجهيزات الداخلية التى قام بها شينكل من أجل الملك والنبلاء فى برلين قد تعرضت للدمار ومنها الشقق الخاصة به فى قصر المدينة. وعلى الرغم من ذلك فإن مقار الحكم فى بوتسدام وعلى بحيرات برلين مازالت موجودة حتى الآن وهى تعبر عن جملة أعمال شينكل الفنية فى التصميم الداخلى والخارجى.

فريدريش شينكل ، كازينوفى منتزه كلاين جلينيكه، ١٨٢٤ - ١٨٢٥.

كالاعتاد فى أسلوب بناء المتنزهات لدى شينكل تسيطر استقلالية القصر على

بحيرة يونجفين فى اتجاه بوتسدام. وتقوى البرجولات المضافة لبناء الفيلا (فى الأصل) الظلال نحو البحيرة وهى مقبسة من بلاط الفيلا الرومانية.

ومن هذه الأعمال قصر تيجل Tegel الذى شيده من أجل فيلهيلم فون هومبولدت Wilhelm von Humboldt (١٨٢٠ - ١٨٢٤)، وكل من قصر جلينيكه Glienicke (١٨٢٤) وساحة شارلوتن Charlottenhof فى منتزه قصر سانسوسى Sanssouci (١٨٢٦).



وبالاشتراك مع مصمم الحدائق جوزيف بيتر لينى Joseph Peter Lenné (١٧٨٩ - ١٨٦٦) وتلامذته لودفيج برسيوس Ludwig Persius وفريدريش أوجست شتولر Friedrich August Stüler مزج شينكل بين النماذج الرومانية واليونانية فى بناء فيلات ذات حدائق واسعة وطبيعة ريفية مصغرة ورائعة فى أقواس بروسيا خارج حاميات بوتسدام والعاصمة برلين.

ولقد وجدت أفكار الإصلاح الخاصة بكارل أوجست فون هاردينبرج Karl August von Hardenberg وفرايهرن فون شتاين Freiherrn von Stein انعكاسها الفنى فى تلك الأبنية. حيث يتضح التحول الشامل على الصعيد الاجتماعى والثقافى للفترة من ١٨١٥ حتى ١٨٣٠ مقارنة بقصور فريدريش الأكبر Friedrich der Große، إذ ساد الانفتاح على المنشآت كما خفت حدة بهاء التصميمات الداخلية.

وفى ظل حكم لودفيج الأول Ludwig I. أصبحت ميونيخ عاصمة الجنوب وفقا لمؤتمر فيينا. وبالفعل قام فريدريش لودفيج فون سكيل Friedrich Ludwig von Sckell بتحويل حديقة قصر نومفنبورج Nymphenburg إلى حديقة على طراز الطبيعة الإنجليزية، إلا أنه أبقى على بعض الأجزاء القديمة مثل منطقة الأزهار الواقعة أمام البناء الأوسط وكذلك المحور الرئيسى القائم على طراز الباروك، فى حين زاد شينكل من روعة الحديقة الإنجليزية وتخلّى عن مباني المنتزهات متبعاً بذلك نموذج الإنجليزي براون Brown.

وكما كان شينكل شخصية مهمة بالنسبة لبرلين وبوتسدام، كان كذلك ليو فون كلينسه (١٧٨٤-١٨٦٤) بالنسبة لميونيخ وبافاريا، إذ يعد تصميم كلينسه لميدان الملوك "كونجسبلاتس" فى ميونيخ من أنجح تصميمات الميادين على الطراز الكلاسيكى المستوحى من الطراز اليونانى.

يعد مصطلح الجوطية الحديثة تعبيراً عن إعادة استخدام أشكال البناء الجوطية فى أوروبا فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. وفى بوتسدام نشأت بوابة ناون Nauen وفقاً لفكرة فريدريش الثانى عام ١٧٥٣ والقائمة على أشكال جوطية. ويعد المبنى الجوطى فى فورليتس هو البناء التأسيسى الحقيقى (١٧٧٣). حيث دعمت الجوطية الحديثة غالباً الاتجاهات الرومانسية فى الفن المعمارى كبديل للكلاسيكية.

ولقد وصف جوته فى مقالته "عن فن البناء الألمانى" ١٧٧٢ - وقد تملكته روح الحماسة - جماليات كاتدرائية شتراسبورج ومهدت الطريق إلى غلبة الجوطية فى بناء الكنائس التى بلغت أوج ازدهارها فى عدة كنائس مثل كاتدرائية كولونيا (١٨٤٢-١٨٨٠) وفى إتمام كاتدرائية ريجنسبورج وكاتدرائية أولم. كما دعمت الجوطية الحديثة "الفن الألمانى الوطنى" الذى عرف بالنهضة الجديدة بعد حروب التحرير وأثناء الفترة التى أعقبت ذلك ولا سيما فترة إعادة الإعمار. وكان الطراز الجوطى الجديد من الطرز المفضلة فى الكنائس البروتستانتية. وحتى ظهور تيار التاريخية ظل الطراز الجوطى الجديد بعد عصر شينكل بديلاً مفضلاً فى بناء القصور ومن أمثلة تلك القصور قصر مارينبورج Marienburg فى هانوفر بالقرب من مدينة هيلدسهايم (منذ عام ١٨٥٧) وكذلك إعادة ترميم قصر هوخكونجسبورج Hochkönigsburg فى منطقة الإلزابس الذى تم تأسيسه فى عهد القيصر فيلهلم الثانى (١٨٩٩-١٩٠٨)، والذى يعد قلعة عملاقة للفرسان تحت الحكم الإمبريالى.

ويعد متحف الجلوبيتوتيك Glyptothek (١٨١٦ - ١٨٣٠) من أوائل متاحف ألمانيا مثل المتحف القديم الذى قام شينكل بتصميمه، حيث ركز الجسم البنائى المغلق على واجهة الميدان وذلك باستخدام الأعمدة فى بهو المدخل الرئيسى.

وفى الداخل قام كلينسه بتشكيل مساحات على شكل قباب من الجبس وذلك لى تضم المجموعات الفنية القديمة الخاصة بالملك ولقد اختار كلينسه أيضاً أحد النماذج اليونانية فى تصميم صالة الانتخاب "الفالهاليه" (١٨٣٠ - ١٨٤٢) وهو أول نموذج تذكارى وطنى فى القرن التاسع عشر حيث اعتمد تصميمه لهذا النموذج على وضع نسخة أحد المعابد المبنية على أساس من الأعمدة على إحدى المنصات المؤدية لنهر الدانوب ومن الداخل قام كلينسه بتشكيل البهو القائم على أعمدة حائطية كأحد المعابد الشهيرة القائمة على الصبغة الألمانية ليضع داخل هذا البهونماذج لتمثيل نصفية لرجال ونساء من المشاهير.

وعلى نقيض شينكل الذى اعتمد فى تصميماته على الفن الجوطى الحديث كبديل، اتخذ كلينسه بشكل متزايد من فن العمارة الخاص بالنهضة الإيطالية مثلاً يحتذى به، حتى هيمن هذا الطراز على تصميم شارع لودفيج فى ميونيخ حيث يعد هذا الشارع من أهم شوارع ألمانيا فى القرن التاسع عشر.

كما اعتمد كلينسه على نموذج النهضة الرومانية فى تصميمه لمبنى متحف البيناكوتيك القديم Pinakothek (١٨٢٥ - ١٨٢٦)، وهو عبارة عن بناية مربعة الشكل مكونة من طابقين حيث قسم الدور الأول منه إلى

حجرات صغيرة جانبية وقاعات علوية مضيئة باستخدام الجيوب الفراغية الناتجة من السلالم المطولة. أما بالنسبة لمنافس كلينسه المهندس فريدريش فون جيرترنتر Friedrich von Görtner (١٧٩٢ - ١٨٤٧) فقد استكمل بناء تاريخ ميونيخ القديم وذلك بتشبيد أبنية على الطراز الرومانى الحديث (مثل كنيسة لودفيج ١٨٢٩ - ١٨٤٤).

ليوفون كلينسه ، فالهاله بالقرب من
ريجنسبورج، ١٨٣٠ - ٤٢١٨.

قصر مارينبورج ، معرض جوطى يضم
مجموعة من الأسلحة، بعد عام ١٨٥٧.



استطاع كل من الفنان الإيطالي أنطونيو كانوفا Antonio Canova والدنماركي بيرتل ثورفالدين Bertel Thorvaldsen أن يحدد الذوق الأوروبي في الفترة بين ١٨٠٠ و ١٨٥٠ بتمائلهما النحيفة المصنوعة من المرمر والمصقولة.

وعلى الرغم من ذلك فقد استطاع يوهان جوتفريد شادوف Johann Gottfried Schadow (١٧٦٤ - ١٨٥٠) في بروسيا من إرساء دعائم تقليد خاص به في فن النحت. كما كان لنقوشه البارزة وأعماله المصورة تأثير أقل جموداً وبروداً من أعمال ثورفالدين. وفي إطار المعايير الكلاسيكية للتصوير وضع شادوف أهمية خاصة لتصوير المشاعر الإنسانية. فالصرامة الشكلية والتحفظ إلى جانب روعة تصوير الإحساس والتي بلغت ذروتها في مجموعة أعماله الشهيرة التي تمثل الأميرتين لويزا وفريديريكا Luise und Friederike (١٧٩٦ - ١٧٩٧) ويأتى كرسطيان دانييل راوخ Christian Daniel Rauch (١٧٧٧ - ١٨٥٧) في المرتبة الثانية بعد شادوف، حيث تمكن من المزج بين الكلاسيكية والواقعية الحديثة في الكثير من أعماله النحيفة للتماثيل النصفية.

ولقد استخدم في عمله للرموز التذكارية معدن البرونز، كما لخص تصويره لفريديرش الأكبر Friedrich der Große (من عام ١٨٣٥) كل إمكانياته الفنية التعبيرية حيث كمال النحت والنقوش المسطحة والتمائيل التاريخية والاستعارية فضلاً عن الدقة الفنية الشديدة في إعادة تصوير ملامح الوجوه. أما الفنان لودفيج شفانتالر Ludwig Schwanthaler (١٨٠٢ - ١٨٥٠) فقد أقام في ميونيخ ورشة فنية كان لها شهرة كبيرة من حيث جودة إنتاجها مثل الورشة التي أقامها زميله في برلين. ومن أشهر أعماله النحيفة التمثال البرونزي الضخم بافاريا Bavaria (١٨٥٠).

وبالنسبة لفن الرسم الكلاسيكي فلم يتأسس في ألمانيا وينتشر كما حدث في فرنسا على يد رائدها جاك لويز دافيد Jacques-Louis David. وقد تعلق مانحو التكليف بالأعمال سواء كانوا من الأمراء أو من المواطنين في تكليفاتهم ببناء تصور المدن أو مقار حكومية، تعلقوا بهذه الأعمال البديهة لفن التصوير الروماني، أو قدموا سلسلة من أعمال الحفر على النحاس المصنوعة على غرار لوحات كبار الفنانين أو فن نحت روما المحب والمشهور به بيرانيسي.

وفي القرن الثامن عشر أعلى كل من أنطون رافائيل مينج Anton Raphael Mengs (١٧٢٨ - ١٧٧٩) وياكوب فيليب هاكرت Jacob Philipp Hackert (١٨٣٧ - ١٨٠٧) من شأن المذهب الكلاسيكي بمواصلة المذهب الإيطالي لفن تصوير رافائيل و طراز الباروك علماً بأن ذلك الطراز الكلاسيكي رغم مكانته التاريخية القيمة لم يأت بجديد من الناحية الفنية.



فريديرش شادوف، الأميرتان لويزا وفريديريكا، أميرتا بروسيا، ١٩٧١ - ٧٩٧١، تمثال من المرمر، برلين، متاحف الدولة للمقتنيات الثقافية لبروسيا، الجاليري الوطني.



فيلهيلم فون كويل ، الصياد الفارس على
بحيرة تيجرن، ١٨٢٥، دوسلدورف، متحف
الفن

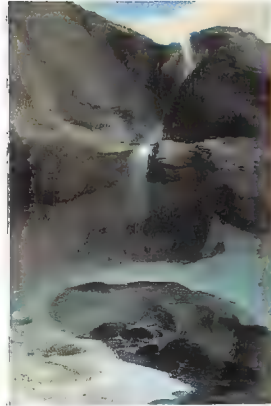
كانت رسومات شينكل وكليسنه وصورهما المعمارية تتميز بالكلاسيكية الأكثر
تشددًا، وكذلك رسومات يوزيف أنطون كوخ (Joseph Anton Koch ١٧٦٨ - ١٨٣٩)
التي تمثل الطبيعة البطولية، بالإضافة إلى لوحات الفرسان لفيلهيلم فون كويل
Wilhelm von Kobell ذات التأثير التجريدي، فضلا عن أعمال كارل روتمان Carl
Rottmann (١٧٩٧ - ١٨٥٠) ذات الطابع الهادئ في التشكيل والتي تمثل الطبيعة
الواسعة لصقلية واليونان والتي قام بها بناء على تكليف من الملك لودفيج
Ludwig لتزيين بواكى حديقة مقر إقامته فى ميونيخ.

وعلى الرغم من ذلك لم ينل هذا الفنان العظيم المكانة التي يستحقها كغيره
من رسامى القرن. وفى لوحته الأخيرة ماراثون "Marathon" ١٨٤٨ عبر عن خبراته
وتجاربه مع الثورة وذلك بتصوير الطبيعة بطريقة رومانسية حيث يصور السماء
المضطربة تعتلئ مشهداً متصحراً يكاد يكون خاوياً ويختفى المشهد الكلى فى ظل ضوء
خافت، أما بالنسبة للوحة اليونان الكلاسيكية فلقد غطى عليها عصف الأحداث.

الرومانسية والبيدرماير

أطلق عصر التنوير العديد من التيارات المتقابلة الأكثر إظلاماً، بعد أن كان
يبدو كما لو أنه ليس هناك مخرج من متاهة بيرانييسى Piranesi ومن صور السجون ،
حيث قام الماركيز دوساد Marquis de Sade بتحويل جزئى لتصويراته الجنسية الخيالية
والسادية القائمة على العنف والموت تحويلا أدبيا. كما أنتقلت قصص "رواية الجوطية"
المفزعة ومفاهيم السمووالجلال من إنجلترا إلى أنحاء مختلفة من القارة.

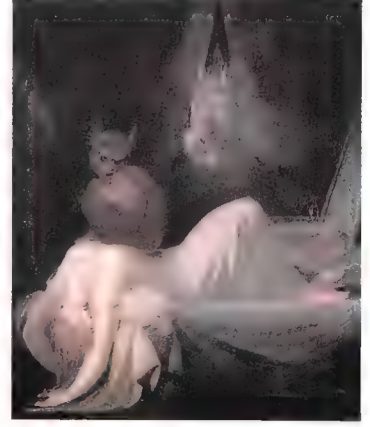
وفى إطار تأمل الطبيعة لم يعد الأمر يتعلق ببحث
التوازن الكلاسيكى بين الفن والطبيعة فحسب بل أيضا
بسحر التدقيق ولقد أصبحت شلالات تيفولى Tivoli
لقرون عديدة واحدة من أحب موضوعات فن تصوير
المناظر الطبيعية. ولقد اكتشف الفنان السويسرى
كاسبار فولف Caspar Wolf ١٧٣٥ - ١٧٩٨ فى مناظر
جبال الألب البالغ عددها المائة والسبعين (١٧٧٣ -
١٧٧٨) السمووالجلال والجمال ورهبة السلاسل الجبلية
والفزع منها.



كاسبار فولف، جدول مياه جيلتن فى
الشتاء، حوالى ١٧٧٣ - ١٧٧٨، فينترتور،
متحف أوسكار راينهاردت.

أما الفنان يوهان هاينريش فوسلى Johann Heinrich Füssli (١٧١٤ - ١٨٢٥) ابن مدينة زيوريخ فقد اهتم بتصوير الغموض وأشكال الأشباح. وعلى الرغم من أنه عاش فى لندن منذ عام ١٧٧٩ وقام بتحويل أعمال شكسبير المسرحية وأشعار ملتون Milton إلى لوحات فنية، إلا أنه يجب أيضا ألا نغفل قدر مجمل أعماله فى إطار تاريخ الفن الألمانى.

ولقد اهتم جوته كثيرا بفوسلى وتعلق بلوحته الشهيرة "الكابوس" "Nachtmahr" التى يصور فيها فوسلى صورة الشبح المخيف وهو يجلس القرفصاء فوق جسد السيدة النائمة أوالميتة، وتظهر صورة حصان ينفخ من الغيظ متجها نحوهما وهو يحرق بعينيه البيضاء كالمجنون فى أنحاء المكان ولقد اختار فوسلى موضوعا حرا للتعبير عن التهديد الجنسى الانفعالى المعرض له الإنسان الذى يظهر فى المشهد المصور فى صورة حلم مزعج ، وهو بذلك قد اقتحم مجال اللاوعى وعدم القدرة على التحكم فى الانفعالات التى تتناقض مع التحليل العقلانى للأمور، وبشكل رومانسى خالص. وقد ظل فوسلى ضعيف



يوهان هاينريش فوسلى ، الكابوس، ١٧٨٢ ، التأثير على فن التصوير الألمانى على عكس الحال بالنسبة لإنجلترا. فرانكفورت على نهر الماين، متحف جوته.

أما الفنان والأديب فيليب أوتورونجه Philipp Otto Runge (١٧٧٧ - ١٨١٠) فقد طور أعماله النظرية ولوحاته الفنية فى تبادل شديد مع الأعمال الأدبية الكبرى فى عصره.

وانطلاقا من شاعر الباروك ياكوب بومه Jacob Böhme وكتاب الرومانسية شليجل Schlegel، وتيك Tieck، ونوفاليس Novalis وشيلينج Schelling نشأت نظرية عالمية عن الوعى الإنسانى الناضج للفرد وذلك فى خضم تاريخ البشرية. ويبدو أن الأرابيسك الحر والمركب كان يعد الشكل الوحيد المناسب فى تصوير رونجه "الفصول الأربعة" وفى أعماله الفنية ولوحاته المتنوعة وخاصة لوحة الصباح (بعد عام ١٨٠٨) بدأت نظريته عن الألوان فى الانتشار، تلك النظرية التى ناقشها رونجه كثيرا مع الأديب والشاعر الألمانى الكبير جوته.



فيليب أوتورونجه ، أطفال هولزينك ، ١٨٠٥ ، هامبورج ، قاعة هامبورج الفنية.

وباستخدام إحدى كرات التلوين الشفافة (١٨١٠) بحث رونجه تأثير الضوء على الألوان، حيث مكنته أبحاثه من منح الأشياء في أعماله الفنية (مثل لوحة الصباح) ظلاً لونياً. وفي لوحته الشهيرة أطفال هولزينك (Hülsebeck'schen Kinder) (١٨٠٥) استطاع رونجه أن يربط بين رمزية النبات والضوء مع الصورة البشرية. ولقد وصفت هذه اللوحة الفنية شكلاً من أشكال الواقعية المؤثرة والقوية في مقابل كلاسيكية العصر.

ولم تقتصر موهبة رونجه على فن التصوير فحسب بل كان أيضاً أديباً حيث أثرت أساطيره الشعبية في الأخوين جريم تأثيراً كبيراً، كما أن شهرته وتأثير أعماله الفنية في القرن العشرين قد تجاوزا العصر الذي عاش فيه بكثير، حيث انشغل باول كلي Paul Klee ويوهانيس إتن Johannes Itten كثيراً بنظرية رونجه عن اللون.

كانت الرومانسية في ألمانيا مصطلحاً أدبياً في المقام الأول، وكان أول من استخدمه هوفريدريش شليجل Friedrich Schlegel عام ١٧٩٨ وذلك في مجلة "أتناوم" Athenäum للتعبير عن الانقسام المنبعث من المسيحية بين الطبيعة والروح والاحتمية، ذلك الانقسام الذي جعل فيه شليجل علامة مميزة لعصره القائم على النزعة الرومانسية. ولقد أصبحت أفكار الرومانسية القائمة على الجوالأسطوري والهمسات الصوفية والخيال والجوالشعبي والفروسية النبيلة، التي انعكست على الإنتاج الأدبي الخاص بتلك الفترة، قطبا مضادا لكلاسيكية فايمر، وذلك على الرغم من تأثر جوته بالأخوين شليجل في نظريته عن علم الجمال، حيث سيطرت العاطفة والحدس على العقل وحلت الخبرة الشخصية محل القيم والمعايير الحالية. وعلى عكس الباروك والروكوكو قام الرومانسيون بتطوير مبادئهم النظرية لخدمة الفن الذي ينتمون إليه. ومنذ عام ١٨٠٠ أصبحت الرفقة الفنية للإبداع الفني خاصة بكل طراز جديد. كما امتد تأثير الرومانسية حتى القرن العشرين. وبالنسبة للفن الألماني فإن الرومانسية كانت مهمة لسببين رئيسيين، أولاً، لأنها أدت إلى كسر جمود القوالب الفنية المألوفة وازداد الإقبال على القوالب الحرة في الشعر والنثر.

ثانياً، وجهت أعمال هاينريش فاكنرودر Heinrich Wackenroder (مثل تدفق مشاعر راهب محب للفن عام ١٧٩٦ Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders) والكاتب لودفيج تيك Ludwig Tieck (جولات فرانس شتينبالد عام ١٧٩٨ Franz Sternbalds Wanderungen) النظر إلى فن التصوير الخاص بعصر دورر Dürer. تلك الأعمال تعد في نفس مكانة أعمال عصر النهضة الإيطالية. وقد كان لذلك التقدير الجديد للفن الألماني السابق تأثيرات مباشرة، حيث قام الأخوين سولبيز Sulpiz وميلكيور بوسيري Melchior Boisserée بجمع الأعمال المهمة من قرون منذ عام ١٨١٠ في هايدلبرج Heidelberg والخاصة بفن التصوير الألماني والهولندي القديم في القرن الخامس عشر والتي تم شراؤها من أجل متحف الصور الزيتية في ميونيخ، وأول النقاد الفنيين الذين انتموا لأفكار الرومانسية هيوهان دافيد باسفانت Johann David Passavant (١٧٨٧-١٨٦١) وذلك في عمله "آراء حول الفنون الرسمية" (عام ١٨٢٠). ولقد لعب جوستاف فريدريش فاجن Gustav Friedrich Waagen (١٧٩٤-١٨٦٨) دوراً مهماً في نشأة المجموعات الفنية الخاصة ببرلين.

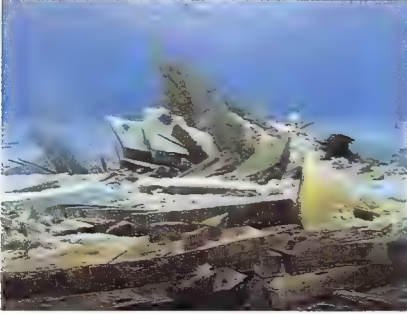
ومن الأعمال الأكثر أهمية فى تلك المرحلة مجموعة أعمال الرسام كاسبار دافيد فريدرش (١٧٧٤ - ١٨٤٠) الذى كرس حياته كلها من أجل موضوع واحد بعيد عن التأمل النظرى، ولاسيما العلاقة بين الإنسان الوحيد والطبيعة الإلهية. وهوما تجلى بوضوح فى لوحته الفنية "فريدرش المتجول فوق بحر الضباب" (١٨١٨ - هامبورج - معرض هامبورج الفنى). ولم ينجذب فريدرش شأنه شأن الكثير من الفنانين إلى إيطاليا، بل قام برحلاته وجولاته الفنية من جزيرة روجن إلى سلاسل الجبال العملاقة وسلاسل جبال إلبساندشتاين Elbsandsteingebirge وفى دريسدن كان هناك اتفاق فكري وتبادل ثقافى كبير بين فريدرش والأديب الرومانسى لودفيج تيك Ludwig Tieck. ولقد وجد فريدرش كذلك فى البيئة المحيطة بالمدينة العديد من المناظر الطبيعية التى انعكست فى أعماله الفنية. كما عبر فى لوحاته الفنية عن الوصف الذاتى للطبيعة بجميع أشكالها وظواهرها وبكل محتواها الدينى والكونى. وقد ظهر ذلك بوضوح فى مزجه بين الصليب والصخر النائى والثالثوث المضىء وذلك فى لوحته الزيتية "صليب فى السلاسل الجبلية" (مذبح تيتشين Tetschen عام ١٨٠٨). وتعد هذه اللوحة أول عمل بروتستانتى يحمل الصبغة الرومانسية.

أما لوحته الرائعة راهب على البحر (١٨٠٨ - ١٨٠٩) فهى تعبير عن فكرته الأساسية، وهى شكل أكثر ضخامة، حيث تصور هذه اللوحة الفنية صورة الراهب الصغير وهويقف تائها أمام أمواج المحيط المتلاطمة تصده خطوط الساحل.



كاسبار ديفيد فريدرش، راهب على البحر،
١٨٠٨ - ١٨٠٩، برلين، متاحف الدولة
للمقتنيات الثقافية لبروسيا، الجاليرى
الوطنى.

وفى طبيعة السحاب الممزق يتحول موقف الإنسان الوحيد إلى صورة تحمل وصفاً وتحليلاً نفسياً له. إن تجزئة الصورة - وتقسيمها - تعد أمراً مفزعاً، مما سمح للأديب هاينريش فون كلايست Heinrich von Kleist بأن يطلق ملاحظته التى مفادها أن الإنسان عندما يقف أمام تلك اللوحة ينتابه الشعور بأن جفونه قد مزقت. حيث يغرق المشاهد فى فكرة عدم وجود مفر من ذلك المشهد.



وفى لوحة بحر الثلج/ الأمل المحطم ١٨٢٣-١٨٢٤ أبرز فريدرش وجهة نظره تلك بصورة أعمق، حيث عبر فى تصويره للسفينة المحطمة عن فشل العقل الإنسانى بوضوح، إذ إنه لا يفلح أى رمز دينى هنا فى تقديم المواساة لتلك الحال، علماً بأن فريدرش لم يكن يضع خطواته أوألوانه فى مواجهة الطبيعة.

أما لوحة الفنان المبدع جيورج فريدرش كرستنج Georg Friedrich Kersting

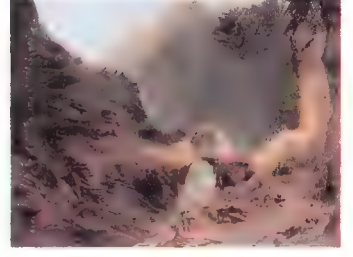
كاسبار ديفيد فريدرش ، بحر ثلج/ الأمل

المحطم، ١٨٢٣ - ١٨٢٤، هامبورج ، قاعة هامبورج الفنية.

(فريدرش فى معرضه الفنى عام ١٨١١) فقد صورت لنا شخصية الرسام حين يقف أمام حامل الرسم وهو فى أشد لحظات تركيزه وتأمله فى عمله الفنى. بحيث لا تحول صور الطبيعة الخارجية نظره عن التعبير عن صور أفكاره ليبدع الفنان أعماله الفنية الرائعة وهو منعزل بنفسه عن العالم الخارجى، تماماً كما تتراءى للمشاهد شخوص صوره. وقد واصل الفنان كارل جوستاف كاروس Karl Gustav Carus (١٧٨٩-١٨٦٩) الخط الفنى لفريدرش فى فن التصوير، أما الفنان يوهان كريستيان دال Johann Christian Dahl (١٧٨٨-١٨٥٧) فلقد دخل فى مواجهة مع فريدرش فنان الطبيعة الكبير، حيث ساعد على التعريف بطبيعة النرويج الرومانسية.

ويعد كارل بليشين Carl Blechen (١٧٩٨-١٨٤٠) هو ثالث أهم الشخصيات التى تنتمى إلى الاتجاه الرومانسى، حيث مهد الطريق إلى المستقبل وكانت موضوعات معظم أعماله الفنية تقليدية (حيث كان يعبر عن الأطلال والطبيعة والمناظر الجمالية الإيطالية) بالرغم من أنه أدخل التجزئة وعرضية المشاهد التفصيلية فى فن التصوير (انظر بيت النخيل الكائن على جزيرة الطواويس ، ١٨٣٤).

أما لوحة جسر الشيطان Teufelsbrücke (حوالي عام ١٨٨٣) فقد ربطت بين فكرة فشل العقل الإنساني وبين الإيمان المتفائل بالتقدم التكنولوجي. وقد استخدم بليشين في هذه اللوحة الألوان النقية الخاصة التي كان يستخدمها مباشرة على قماش الرسم، وهو ما جعل أعماله شائعة بالنسبة لمن ينتمون إلى اتجاه التأثيرية الألمانية والذين يعتبرون بليشين واحدا من رواد هذا الاتجاه.



كارل بليشين ، جسر الشيطان. حوالي عام

١٨٣٢، ميونيخ، متحف الصور الزيتية

البنكوتيك الجديد.

ومن أهم موضوعات الرومانسية الكبرى الرغبة في المزج بين الفن الألماني القديم وعصر النهضة الإيطالية. ففي الجنوب لم يعد أحد يبحث عن الكلاسيكية المتوازنة بل أصبح فن رافائيل ينظر إليه بعيون ألبيرشت دورر الخيالية. ولقد قدمت إيطاليا الشكل النموذجي للهروب إلى الوهم الرومانسي للفن الخالص، وحياة الشعب والفنان الحقيقية غير الزائفة بسبب زحف التصنيع والمواجهات الدامية الناتجة عن حروب نابليون.

يعود مصطلح البيدرماير إلى لودفيج آيشرودت Ludwig Eichrodt وأدولف كوسماول Adolf Kussmaul، اللذين أصدرتا قصائد في صحيفة "الأوراق الطائرة" Fliegende Blätter تحت اسم مستعار وهوجوتليب بيدرماير Gottlieb Biedermaie. وكانت القصائد عبارة عن نصوص بسيطة تتسم بالسخرية الخفيفة تظهر أوجه القصور والضعف في الحياة اليومية.

ثم أطلق هذا المصطلح "بيدرماير" على فن الفترة بين ١٨١٥ و ١٨٤٨ وذلك ابتداء من عام ١٩٠٠ حيث يعني هذا المصطلح ذلك الفن الذي يمثل الرجوع إلى الخصوصية أثناء فترة الترميم والإصلاح والتفاعل السياسي بعد مؤتمر فيينا. ومن أهم موضوعات هذا الاتجاه الحياة الهادئة ومشاهد السعادة الأسرية المألوفة والرسوم التصويرية.

وعادت طريقة الرسم على القطع الخشبية مرة أخرى على يد ألفرد ريثل Alfred Rethel (١٨١٦ - ١٨٥٩) ولودفيج ريشتر Ludwig Richter (١٨٠٣ - ١٨٨٤). وقد اتفق فنانا البيدرماير على تصوير الوداعة والراحة النفسية، وهو ما يمكن تلخيصه دون نظرية تحت مصطلح الرومانسية المروضة.

وترجع أهمية اتجاه البيدرماير إلى تأثيره الكبير على شكل وطراز الأثاث السائد بين الناس حيث ظهر أثره على المناضد والمقاعد كما ظهر أثره أيضا في تصميم الأواني وأدوات المائدة وورق الحائط. ولقد عادت موضة البيدرماير مرة أخرى في أواخر القرن العشرين في تصميم الأشكال الفخمة لطراز المنازل الريفية الفاخرة.



يوهان فريديش أوفريك ، جرمانيا وإيطاليا، ١٨٢٨ ، ميونيخ، متحف الصور الزيتية البناكوتيك الجديد.

لقد انضم الرسامون الملتفون حول فريديش أوفريك Friedrich Overbeck (١٧٩٨ - ١٨٦٩) وفرانس بفور Franz Pforr معاً ليشكلا رابطة لوكاس Lukasbond عام ١٨٠٩ التي تعتنق أفكاراً ذات صبغة دينية وترفض التعليم الأكاديمي. ولقد انبثق عن هذه الرابطة اتحاد الفنانين النصرانيين الذي تبني أفكاراً أسلوبية حادة، واتضحت بشدة في العودة إلى أديرة وكنائس روما النائية. وتبدو اللوحات كما لو كان رافائيل أودور قد قاما برحلة إلى

القرن التاسع عشر حيث تظهر للمتأمل المعاصر حرارة الإيمان التي قد يكون مبدع الصورة يتحلى بها أقل مصداقية فضلاً عن كون التراكيب قاسية وعقيمة.

إلا أن نقوش الحوائط الكبرى طبقاً للنموذج الروماني قد عادت مرة أخرى وكان مقدراً لها الفشل مسبقاً حيث لم يتمكن العمل الفني الضخم الخاص بالفنان بيتر كورنيليوس Peter Cornelis (١٧٨٣ - ١٨٦٧) لوحة يوم القيامة Das jüngste Gericht في كنيسة لودفيج بميونخ أن يتجاوز شهرة حائط مايكل أنجلو الشهير سكستينا Sixtina. ولقد دخلت الرومانسية المتأخرة إلى طراز البيدماير مما مهد لظهور عصر التاريخة. وفي مرحلة الهروب من الاتجاهات المتفاعلة لفترة حكم ميترنيش Metternich، هرب الفنان موريتس فون شفيند Moritz von Schwind الذي يرجع أصله إلى فيينا (١٨٠٤ - ١٨٧١) إلى عالم الأساطير المحلية. وهو ما حدث أيضاً للفنان لودفيج ريشتر الذي حرر الغابة الألمانية من الهمسات الغامضة للرومانسية الأولى وأعاد الحياة لأشخاص ودعاء مثل روبتسال Rubezahl ودورنرورشن Dornröschen (بعد ١٨٥٠).

ولقد أحب شفيند شأنه شأن كارل شبتسفيج Carl Spitzweg (١٨٠٨ - ١٨٨٥) صور الحياة اليومية القائمة على مشاهد المرح والحيوية لحياة الناس على طراز البيدماير التي لا تحمل أي أثر من اتجاهات الفرنسي هونور دومي Honoré Daumier وتركت أثرها كذلك على الموسيقى المعاصرة، مثلما حدث بين موسيقى قصة شومان Schumann الفكاهية وخطوات جاك أوفينباخ Jacques Offenbach المتهادية.



كارل شبتسفيج ، الرسام في الحديقة،
حوالي عام ١٨٦٠، فينترتور، متحف
أوسكار راينهاردت.

ومن الأعمال المعروفة التي تمثل انتهاء عصر الرومانسية المتأخرة (عام ١٨٤٠ تقريباً) أعمال الفنان يوليوس شنور فون كارولسفيلد Julius Schnorr von Carolsfeld (١٨٧٢-١٧٩٤) حيث عاش سنوات طويلة في روما في دائرة جماعة النصرانيين المسيحية. ومن أهم أعماله جداريات أسطورة النيبلونج Nibelungen للملك لودفيج الأول Ludwig I. الكائنة في المبنى الملكي الجديد لمقر الإقامة في ميونيخ.

ولقد جمعت تلك الرسومات من حيث الأسلوب بين طراز الرومانسية المتأخر وطراز الرسم التاريخي الذي ظل مفضلاً حتى عصر القيصر فيلهيلم الثاني. والذي يشكل عمل شنور مقوماً أساسياً له. وفي بداية الأمر وقع اختيار شنور على ملحمة الأوديسا Odyssee لجعلها موضوعاً لعمله الفني، إلا أن الملك فيلهيلم الثاني أصر على أسطورة النيبلونج. ويعد شنور هو أول فنان قام بتحويل كل أجزاء تلك الأسطورة الألمانية إلى عمل فني تصويري. ولقد حفر تصويره الرائع لموت زيجفريد Siegfried موقعه في

ذاكرة الثقافة. وبالنسبة لفاجنر Wagner كانت نقوش الحوائط والجداريات المرسوم عليها أجزاء تلك الأسطورة أساساً مهماً في تصميم ديكور مسرحية "صراع النيبلونج" Rings der Nibelungen في بايرويت Bayreuth. كما استلهم فريتس لانج Fritz Lang في ملحمة التعبير عن أسطورة النيبلونج صوراً من مشهد موت زيجفريد الذي قام شنور بتصويره.



يوليوس شنور فون كارولسفيلد، موت
زيجفريد، ١٨٤٥، نقش على الحائط
(فريسكو)، ميونيخ، المقر الملكي.

الواقعية والتأثيرية،

عبر فنانو فرنسا عن الأحداث والثورات المختلفة مثل ثورة (١٧٩٤ - ١٧٨٩)، وثورة (١٨٣٠ - ١٨٤٨) بأعمال فنية مقنعة ورائعة تحولت فيما بعد إلى أيقونات. وذلك على عكس ما حدث في ألمانيا والنمسا، حيث لم يكن للأحداث الثورية لعام ١٨٤٨ / ١٨٤٩ والاتجاه المتنامي للتصنيع وتوابعه الاجتماعية أى صدى فى الفنون المختلفة ما عدا الفنان أدولف مينتسل (١٨١٥ - ١٩٠٥) ابن مدينة بريسلاو Breslau الذى يعد من أهم الرسامين والمصورين الألمان فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر. حيث اهتم بتجسيد الأحداث الثورية والتاريخية مثل مقبرة ضحايا أحداث مارس عام ١٨٤٨ (Begräbnis der Märzgefallenen) بنظرة المشارك والمراقب عن بعد. وكذلك عبر عن مصرع الجنود فى موقعة كونيجسجراتس حيث حولها إلى صورة بالألوان المائية عام ١٨٦٦، كما وجدت عين مينتسل الثاقبة فى الأحداث الجانبية موضوعات جديدة بالعرض والتصوير، وذلك مثل لوحته "المنزل الخلفى والفناء (Hinterhaus und Hof) عام ١٨٤٦ أو الأشكال الرائعة للوحة حائط المرسم (Atelierwand) ولقد رأى مينتسل فى كارل بليشين رائداً فى التعبير عن تلك الموضوعات فضلاً عن تقنية التصوير البسيطة والتى تبدو عفوية، ومن حيث اختيار الموضوع وأسلوب التصوير فإنه يمكن أن نعد مينتسل من فناني "الواقعية".

أدولف مينتسل، حائط المرسم، ١٨٧٢، هامبورج، صالة هامبورج الفنية.



كما كان مينتسل Menzel على دراية بأعمال الفنان جوستاف كوربيت Gustav Courbet

بل وكان على صلة شخصية به، وهو ذلك الفنان الذى يعد مؤسساً للواقعية الاجتماعية الثورية الجديدة فى فن الرسم، مما جعل مينتسل مختلفاً عن فناني الرومانسية المتأخرة المذكورين سالفاً، والذين واصلوا أسلوبهم التقليدى فى الفن بعد عام ١٨٤٨. ومن أهم أعمال فن التصوير فى القرن التاسع عشر هو عمل مينتسل "مصنع درفلة الحديد" (١٨٧٢ - ١٨٧٥) (Das Eisenwalzwerk) الذى أجرى مينستل بسببه عدة دراسات، فلأول مرة يتم تجسيد آلة صناعية بحجم كبير فى شكل لوحة فنية. وتعود شهرة مينتسل بين الجمهور العريض إلى اللوحات الفنية التى ترجع إلى تاريخ بروسيا فى القرن الثامن عشر.

وبحلول عام ١٨٤٠ انتهى مينتسل من رسم أربعمئة لوحة فنية لمجموعة الحفر على الخشب ليلحقها بعمل فرانس كوجلر Franz Kugler "تاريخ فريدريش الأكبر". وتعد لوحة "حفلة الناي الموسيقية" لسانسوسي (١٨٥٢) من أشهر أعماله الفنية، حيث إنها عللت شهرته بإشكالية كبرى، نظراً لأن قصر نجاحه وأعماله الخالدة على صور بروسيا يعد إجحافاً واضحاً في حق مجمل أعماله الفنية. وأبلغ دليل على قوة تأثير صورهِ ولوحاته هو أننا مازلنا نرى فريدريش الثاني اليوم بعيني مينتسل، وفي الوقت نفسه عمل مينتسل على تشجيع اتجاه الروكوكو الجديد في



طراز البيدمير

ألمانيا في عصر فيلهيلم. تبوأ الرسام النمساوي فرديناند جيورج فالدمولر Ferdinand Georg Waldmüller (١٧٩٣ - ١٨٦٥) مكانة خاصة في فن التصوير الذي يعود إلى فترة في النمسا. وعلى الرغم من أنه كان مديراً للأكاديمية فيينا، إلا أنه لم يكن راضياً عن مناهج التدريس المتقدمة فيها، وعمل على نشر صيغ بديلة للنظام السائد. وبعد

أدولف مينتسل ، حجرة الشرفة، ١٨٤٥،
برلين ، متاحف الدولة للمقتنيات الثقافية
ليروسيا ، الجاليري الوطني.

الانتهاء من المرحلة الأولى التي كان يقوم فيها



غالباً برسم لوحات، تخصص فالدمولر منذ عام ١٨٤٠ في رسم مشاهد الحياة اليومية، كما أنه اهتم بتصوير مشاهد من الحياة الريفية بدقة وبراعة. وكان التناقض بين الطريقة التي تتسم بالفخامة وبين تصوير مشاهد من حياة الأطفال وألحياة المدرسية واضحاً. وقد ساعد ذلك الفصل في الأسلوب على انتشار أعمال فالدمولر ومنحها سحراً خاصاً.

فرديناند فالدمولر ، نهاية الحصة الدراسية، ١٨٤١، ألوان زيتية على الخشب، برلين، متاحف الدولة للمقتنيات الثقافية لبروسيا، الجاليري الوطني.



فيلهيلم لايبيل ، ثلاث سيدات فى الكنيسة ،

١٨٧٨ - ١٨٨٢ ، ألوان زيتية على الخشب ،

هامبورج ، صالة هامبورج الفنية .

وجدير بالذكر أن الرسامين فى ألمانيا استقبلوا التأثيرية الفرنسية بتردد شديد. أظهرت الجماعة التى التفت حول الرسام فيلهيلم لايبيل Wilhelm Leibl (١٨٤٤ - ١٩٠٠) ومن بينهم على وجه الخصوص فيلهيلم تروبنر Trübner (١٨١٥ - ١٩١٧) وكارل شوخ Carl Schuch (١٨٤٦ - ١٩٥٣) أظهرت تأثرها الواضح بطريقة الرسم الارتجالية المستوحاة من الفرنسيين واختيارهم غير المتشدد للأشياء التى يعبرون عنها فى لوحاتهم، حيث قللوا من قيمة مشاهد شوخ للحياة الهادئة، إذ اعتبروها الوجه الآخر المظلم وصاحب الألوان القاتمة لصور الفواكه والثمار التى رسمها سيزان Cézanne. ولقد تأثرت النظرة إلى لايبيل سلبيا بسبب إعجاب أدولف هتزر به. كما قام لايبيل بعد الدراسات المستفيضة لرواد هولندا وألمانيا القدامى برسم صور من الحياة اليومية القديمة، تذكرنا وقتها بأعمال هولباين Holbein والهولندى تيربورخ Terborch. وعلى الرغم من ذلك لم تكن رسوماته فعالة حيث البقع الصغيرة للألوان الأحادية تترايط مع بعضها البعض فى إطار الواقعية الشديدة أوبالأحرى الطبيعية لتشكيل مساحات وأجساماً ملونة. وإذا ما نظرنا إلى الأعمال بالتفصيل لوجدنا أن تراكيب الأجسام من ألوان تتشابه مع تقنية التأثيرية وعلى وجه الخصوص مع أسلوب رسم إدوارد مانيت Edouard Manet كان ماكس ليبيرمان Max Liebermann (١٨٤٧ - ١٩٣٥) هو أهم رسامى التأثيرية الألمانية. حيث بدأ سلسلة أعماله بتصوير الواقعية المظلمة، كما اهتم بالتعبير عن أصحاب الحرف البسيطة مثل حائكى الشباك وعاملات غسيل الملابس وغيرها من فئات المجتمع الكادحة وجعلها محوراً لأعماله الأولى حيث يتبنى فكر وأعمال مدرسة هاغ Haag فى هولندا. فيما بعد خفف ليبيرمان من ثقل فرشاته، كما أصبحت صور المدن الكبرى التى تصور بحيرة فان زى Wannsee وحديقة الحيوانات أكثر إنارة وتفاؤلاً.

ولقد أيد ليبيرمان مدير متحف برلين هوجوفون تشودى عند شرائه لأول أعمال اتجاه التأثيرية الفرنسية وذلك على الرغم من الانتقادات الحادة للقيصر.



ماكس ليبيرمان ، طريق البغاء في حديقة حيوان أمستردام، ١٩٠٢، بريمن، قاعة الفن.

وعلى الرغم من أن ليبيرمان كان مرتبطاً بالاتجاه الحديث مع بعض التحفظ، إلا أنه ظل مخلصاً لأسلوب التأثيرية في كثير من أعماله التصويرية حتى نهاية حياته. وفي عام ١٩٣٢ كابد أمير الرسامين العجز ليبيرمان معاناة شديدة على يد أنصار الحزب النازي بسبب أصله اليهودي حيث طردوه من وظيفته كمدير لأكاديمية بروسيا للفنون.

التأثيرية وعصر المؤسسين،

اتسم النصف الثاني من القرن في ألمانيا والنمسا بتفوق هائل لم يكن له مثيل من قبل في مجال المعمار الذي يمكن مقارنته فقط بإعادة بناء المدن الألمانية بعد عام ١٩٤٥. حيث تضاعف عدد سكان برلين عشرات المرات في الأعوام المائة الأخيرة من مائتي ألف نسمة عام ١٨١٦ إلى ما يزيد عن مليوني نسمة قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى، حيث عاش جيلان من السكان محاطين بمواقع البناء. ولقد دعمت عواصم مملكة هابسبورج Habsburgerreich، وبراج وخاصة بودابست مطالبتها في حق الاستقلال الوطني بقيامها ببناء مبان عامة ضخمة. ولقد لعبت فيينا دوراً رائداً.

وبناء شارع رينجشتراسه أو الطريق الدائرى (من عام ١٨٥٠) بمتاحفه ومسارحه إلى جانب الجامعة، ومبنى الحكم المحلى، والبرلمان، وكنيسة فوتيف Votiv تحققت أكثر التخطيطات شمولاً لمنظور العاصمة الضخمة فى المنطقة الناطقة بالألمانية.

ولقد تمت الاستعانة بجميع الاتجاهات والطرز الأوربية المعروفة لعمل طراز الرينجشتراسه مع التركيز على طراز عصر النهضة الإيطالية الذى يتسم بالضخامة والعظمة. حيث امتلأت الأقواس التى اتخذت شكل نصف دائرة واحتلت المسافات بين الطريق الدائرى والحزام فقد امتلأت بالمناطق السكنية الرائعة. وفى أفنية المساكن وساحاتها الخلفية الفقيرة ساءت الظروف الاجتماعية وساء الفقر مع نمو المدن السريع، وهوما حدث أيضاً فى مدن: ميونيخ ، وفرانكفورت ، وكولونيا ، وهامبورج ، وخاصة برلين ، حيث لم تتغير المحاور والماسات التاريخية لمركز هذا الشارع بشكل جذرى. ويرجع تخطيط المحور الرئيسى (تحت ظلال اليزفون) إلى القرن الثامن عشر. كما بدأت ظاهرة المشاكل نتيجة الضرورة الملحة فى إنشاء مناطق سكنية متزايدة مخصصة للبسطاء والموظفين والعمال الذين تزايدت أعدادهم بكثرة منذ إنشاء وتأسيس المصانع الكبرى (ابتداء من سيمنز Siemens عام ١٨٤٧ وحتى شركة AE عام ١٨٨٧).



فيينا ، الطريق الدائرى، تصور عام، ١٨٥٩
- ١٨٧٢.

ولقد وضع جيمس هوبرشت James Hobrecht "خطة مارات للهروب" عام ١٨٦٩ ولقى نجاحاً كبيراً. وهى قائمة على تحديد ملامح عامة للشوارع. إلا أن إنشاء وبناء المناطق السكنية العملاقة قد تركت للمستثمرين الفرادى، الأمر الذى أدى بدوره إلى كثافة سكانية عالية فضلاً عن العيوب الاجتماعية والصحية المرتبطة بها.

أقيمت المباني العامة فى جميع المدن وخاصة مباني الحكم المحلى فى هانوفر ، هامبورج ، ومبنى المحكمة فى ميونيخ. يتبع ذلك تغييرات إيجابية فى البنية الأساسية (تتمثل فى تحسين خطوط الغاز والكهرباء، والماء، وخطوط الترام إلى جانب خطوط المترو).

باول فالوت ، برلين، مبنى المجلس النيابي
للرايخ، ١٨٨٤ - ٩٤١٨ (قبل الحريق
١٩٣٣).



وتحولت محطات السكة الحديدية والأسواق والمنشآت الصناعية إلى كاتدرائيات. عصر التصنيع وبنيت بدعامات حديدية. ومما يدعو إلى الدهشة إعلاء قيمة واجهات المباني والاهتمام الشديد بها، وهوما يبدو في التركيز على روعة التصميم والديكور. ولا تعكس تلك الواجهات طبيعة التصميم الداخلى للمبنى ولكنها كانت مخصصة للديكور المحض. وما بدأ ضمن كلاسيكية ميونيخ تحت حكم لودفيج الأول من حيث تنوع الطراز، تحول بعد ذلك إلى تعددية في جميع أشكال الطرز الأوروبية الواردة مع ثراء في الأشكال الزخرفية والفنية المصنوعة من الجبس.

حوالى عام ١٩٠٠ تزايد النقد الشديد لتفضيل أعمال الديكور بداية على يد جماعة حماية الوطن ثم عبرت عنه كافة تيارات الحداثة. ومن أهم الشخصيات المعمارية البارزة في عصر التاريخة هو الفنان جوتفريد زيمبر Gottfried Semper (١٨٠٣ - ١٨٧٩)، الذى احتذى في تصميم مسرح دريسدن المشيد عام ١٨٤١ بخطط مايكل أنجلو التى وضعها لمبنى الكابيتول الرومانى وجعلها نموذجاً يحتذى به. ولقد أثر مسرح دريسدن تأثيراً كبيراً ظل ممتدا لعشرات السنوات وذلك بسبب روعة البناء والتصميم القائم على النسب المتناسقة في أجزاء المبنى. ومن ثم تمت الاستعانة بعد ذلك برأى زيمبر الاستشارى في جميع المشروعات الضخمة بما فيها الطريق الدائرى في فيينا. ولقد احتل كتابه "الأسلوب" (١٨٦٠ - ١٨٦٣) مكانة عالية وتمتع بتأثير كبير، حيث حلل هوفى هذا الكتاب جميع العناصر البنائية المختلفة للفنون المعمارية مستعيناً بأمثلة من جميع الفترات الحضارية.

وقد أضاف زيمبر الخامات المشرحة طبيعياً من خلال توليفة بين الشكل والتركيب. ويتمثل جوهر تطوير الفن المعماري بالنسبة لزيمبر في تقسيم وتغطية المكان وأفكاره التي جمعها في نظرية التغطية الخاصة به. وقد ألحق زيمبر نظريته هذه التي تتناول مدى تأثر الغطاء الخارجى للمبنى، بنظرية أخرى تتعلق بواجهات العرض "الملتصقة" في العمارة التاريخية بالعصور اللاحقة.

وجدير بالذكر أن التاريخة قد أفرزت فيضاً من النصب التذكارية. وتحمل النماذج الضخمة منها غالباً رسالة وطنية إمبريالية. ولم ينشأ في النمسا "نصبا تذكاري وطني صرف" وهو ما يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالموقف السياسي الجديد إلا إذا كانت هناك رغبة لاعتبار تمثال فريدرش الثاني وهو يركب الحصان الذي أبدعه راوخ Rauch وكذلك تمثال الملكة ماريا تيريزيا Maria Theresia للفنان كاسبار تسومبوش Caspar Zumbusch (١٨٧٤ - ١٨٨٨) الكائن في الطريق الدائري بمثابة الرد على الهزيمة في الحرب الألمانية النمساوية عام ١٨٦٦. وبعد تأسيس الإمبراطورية الألمانية عام ١٨٧١ حملت النصب التذكارية رسائل وطنية عدائية ابتداءً من تمثال "حراسة على نهر الراين" للفنان يوهانيس شيلنج Johannes Shilling عام ١٨٨٣ وحتى التماثيل الضخمة لبرونو شميتس Bruno Schmitz (مثل نموذج موقعة الشعوب التذكاري - لايبزج Leipzig من عام ١٨٩٦).

أما بالنسبة لفن التصوير الرسمي فكانت رسومات القطع الكبيرة منفصلة حيث قام الرسام أنطون فون فيرنر Anton von Werner (١٨٤٣ - ١٩١٥) بتصوير نهضة أسرة الهوهونتسولر Hohenzoller وتأسيس الإمبراطورية الألمانية. ولقد كان أنطون فون فيرنر هو الرسام المحب بالنسبة للملك فيلهيلم الثاني، كما أنه عارض بشدة كل الاتجاهات الجديدة وخاصة اتجاه التأثيرية.



إرنست فون باندل ، نصب هيرمان التذكاري
في غابة تويتوبورج، ١٨٣٨ - ١٨٧٥ ، صورة
على لوحة حديدية.



أنسيلم فويرباخ ، ميديا ، ١٨٧٠ ، ميونيخ ،
متحف الصور الزيتية البناكوتيك الجديد.

وفي فيينا ابتكر هانز ماكارت Hans Makert (١٨٤٠ - ١٨٨٤) طرازاً جديداً يعرف باسم "طراز ماكارت" وهو عبارة عن مشاهد جماعية تتسم بالفخامة في أسلوب جديد للباروك. ولقد اهتم ماكارت بتصوير مواكب الأعياد الأسطورية ولهذا الهدف قام بتزيين واجهات المنازل بحوائط كتانية عملاقة، كما عكست صور صالونه أسلوب حياته الخاص، حيث يستقبل الفنان الناجح ضيوفه في ديكور فخم رائع.

وقد تمتع كارل فون بيلوتي Karl von Piloty (١٨٢٦ - ١٨٨٦) في ميونيخ بالنجاح نفسه، وذلك بسبب لوحاته التاريخية وخاصة بعمله الرائع الضخم "زنى بالقرب من جثة فالينشتاين" ١٨٥٥ Seni an der Leiche Wallensteins.

أما فرانس فون لينباخ Franz von Lenbach (١٨٣٦ - ١٩٠٤) فقد بدأ برسم صور ملونة وجميلة للرعاة، وذلك قبل أن يصبح الرسام المفضل في عصر بسمارك Bismarck. وتظهر فيلته في ميونيخ المقامة على طراز نهضة الفلورنتين مدى ذوق وثراء ذلك الفنان.

أما الرسام أنسيلم فويرباخ Anselm Feuerbach (١٨٢٩ - ١٨٨٠) فلقد عبر عن مدى التعلق بإيطاليا الذي ظل قائماً منذ عصر الرومانسية.



أرنولد بولكين ، في لعبة الأمواج ، ١٨٨٣ ،
ميونيخ ، متحف الصور الزيتية البناكوتيك
الجديد.

وتتسم لوحاته من ناحية الشكل بأنها أكثر صرامة وعملية وأفضل من ناحية علاقاتها بالقديم أكثر من شطحات ماكارت. كما عمل أرنولد بوكلين Arnold Böcklin (١٨٢٧ - ١٩٠١) على إحياء الأساطير القديمة للمرة الأخيرة، لكي يجعل عفاريت البحر مثل تريتون ونيرايدين Nereiden und Tritonen تلعب في الماء إلى حد ما في عالم البحار الفيلهلمية. كما أظهرت الصيغ المختلفة لأعمال مثل جزيرة الموتى (Toteninsel) أو فيلا على البحر (Villa am Meer) انسجماً مع طراز الشباب الرمزي. وهذا يسرى أيضاً على هانس فون مارييس Hans von Marées (١٨٣٧ - ١٨٨٧) الذي فهم كيفية التعامل مع قلم الفحم، وفي عام ١٨٧٣ زود حوضاً من السمك في نيبال باستخدام مجموعة من نقوش الفريسكا المقسمة إلى خمسة أجزاء، وجدير بالذكر أن مارييس كان منبهراً بجمال الجسد الإنساني وخاصة جسم الرجل وخصص لهذا الموضوع العديد من اللوحات التي لها تأثير مذابح الرمزية، حيث تتحرك الأجسام العارية في الأجواء الجنوبية. ولقد كان مارييس دائماً ناقداً شديداً لأعماله الفنية، ولذلك كان يعيد تغطية أعماله الاستعارية الكبرى بالألوان مرات عديدة. كما كان عليه أن يعترف بفشله في رحلة بحثه عن المثالية

أما الرسام والشاعر فيلهيلم بوش Wilhelm Busch فهو يعد ظاهرة شاذة وسط تلك المجموعة (١٨٣٢ - ١٩٠٨). ولقد اعتمد نجاحه على الحكايات المصورة الأولى التي نشرها في مجلات (الأوراق الطائرة) Fliegende Blätter ومُنشور "Münchener Bilderbogen". ومن أشهر أعماله الناجحة وقوس ميونيخ المصور Max und Moritz وموريتس ماكس وموريتس Max und Moritz عام ١٨٦٥ التي تبعتها قصص جديدة تنتقد بشدة مجتمع المؤسسين المعاصرين وذلك باستخدام أسلوب شوبنهاور Schopenhauer التشاؤمي.



أدرجت الكنيسة الكاثوليكية كتاب "القديس أنطونيوس فون بادوا" Antonius von Padua في فهرس الكتابات المحظورة. وأخيراً تم التوصل إلى نقل العلامات الأولية على الخشب بطريقة فوتوغرافية آلية وذلك حتى إن القطع الخشبية أضحت تماثل جاذبية وجمال الأشكال المصممة. بداية بأسلوب لايبيل وجد بوش الرسام طريقته الخاصة في تصوير الطبيعة والحياة الهادئة معتمداً في ذلك على فن التصوير الهولندي في القرن السابع عشر. ولقد اختلفت طريقة التصوير الدقيقة لفترة البدايات في أعماله الأخيرة للعصر في رسم المناظر الطبيعية ذات النظرة العميقة، تلك المناظر الطبيعية التي تشير إلى اتجاهات تجريدية بالفعل، حيث توزع الألوان الداكنة في أغلب الأحوال مثل الرسم التخطيطي.

وبعيداً عن تيار التاريخية. كذلك اتخذ الرسام ماكس كلينجر Max Klinger موقعه (١٨٥٧ - ١٩٢٠) وقد سلطت عليه الأضواء ودخل حيز الاهتمام في السنوات الأخيرة حيث أصبح يعد من أهم الفنانين التابعين لفن فين دوسيسل De Siècle. ومن عام ١٨٨٣ وحتى عام ١٨٩٤ أنتج كلينجر سلسلة من أعمال الجرافيك التي تعبر عن الأزمات الاجتماعية في المدن الضيقة وحياة العاهرات ومسألة الموت باعتباره قطباً مضاداً للاتجاه المعاصر. ويمكن مقارنة تلك السلسلة من الأعمال الفنية بالإنتاج الأدبي المعاصر لتيار الطبيعة. ولقد طور كلينجر فيما بعد تقنية خاصة في النحت على الحجر، حيث ربط بين أنواع الحجارة ذات الألوان المختلفة في عمل تماثيل نحتية ملونة.

لخصت أعمال ريشارد فاجنر Richard Wagner (١٨١٣ - ١٨٨٣) تيارات الأدب والموسيقى والفن في القرن التاسع عشر وظل تأثيرها ممتداً حتى عصرنا الحالي. ومن إخراجة لأعمال الأوبرا وخاصة "صراع النيبلونجن" (العرض الأول عام ١٨٧٦) و"بارسيفال" عام ١٨٨٢ عبر عن توليفات من الكلمة الغنائية في تلك الأعمال والضوء واللوحة المسرحية. ويرتبط تمسك فاجنر بموضوعات الأساطير الألمانية إلى روح العصر السائدة. كما تظهر رؤيته النقدية في اختياره لنغمات لغة جديدة فضلاً عن قدرته على الربط بين أشكال الفن في عروضه.

ويستخدم اليوم مصطلح العمل الفني الكلي كذلك بالنسبة للأماكن الداخلية وأشكال الديكور التي تربط بين الفنون مثل فن الرسم والنحت والفن المعماري. أما بالنسبة لطراز الروكوكو لدى الإخوة أسام Asam فيعني المفهوم نوعاً من التصحيح. وفي القرن التاسع عشر أراد كل من رونجي Runge وشفيند Schwind تقديم لوحاتهما في الفنون المعمارية الخاصة بهما مصحوبة بإيقاع موسيقى خاص. وفي القرن العشرين تأثر تصور رودولف شتاينر Rudolf Steiner الروحاني بأفكار فاجنر شأنه شأن كورت شفيتزر Kurt Schwitters في عمله "بناء ميرتس" Merzbau (١٩٢٤) فضلاً على أن فن التراكيب والتصوير بعد عام ١٩٤٥ قد قام أيضاً على أفكار فاجنر. كما أن عروض أوبرا فاجنر تعكس التطورات الحالية للفنون التشكيلية وهوما لم يحدث مع أي عمل مسرحي آخر.

قصر نويشفانشتاين ، ١٨٦٨ - ١٩٩٢ .



ولقد ارتفع شأن كلينجر عاليًا حوالي عام ١٩٠٠ ثم ظل لمدة طويلة في ظل الحداثة. وهناك سمة مشتركة بين جميع رسامي ونحاتي التاريخة وبين دوسيسل De Siècle، تتمثل في أنهم جميعاً كانوا يتمتعون بتفهم كبير لدورهم الاجتماعي وهو الأمر الذي ارتبط بطراز الحياة البرجوازية وبيوت الفنانين التي تعكس ديكراتها الداخلية شخصية صاحب البيت شأنها شأن الصور. ويمكن اعتبار قصور الملك لودفيج الثاني في بافاريا مثلاً على منازل الفنانين حيث استنفدت هذه القصور جميع إمكانيات الطراز التاريخي المتأخر وحتى صعد فن المعمار المسرحي القريب ومن أمثلة تلك القصور: ليندرهوف Linderhof ١٨٦٨ - ١٨٨٤ وقصر هيرينكييمزى Herrenchiemsee ١٨٧٨ - ١٨٨٥ القائمين على طراز الروكوكو والحديث وقصر نويشفانشتاين Neuschwanstein ١٨٦٨ - ١٨٩٢ القائم على طراز الرومانسية الحديث. وتمثل تلك القصور لوحات مسرحية لحياة أحد الملوك المستوحاة من الواقع الذي بحث كفنان إمكانية الهروب من العالم ووجد السبيل إلى ذلك.

طراز الشباب والحادثة ١٩٠٠ - ١٩٤٥

تشكلت منذ عام ١٩٠٠ إحدى قوى الطلائع الشابة المناهضة لاتجاه التاريخية والفن الأكاديمي في المملكة الألمانية وسويسرا ومملكة النمسا - المجر. ونشأ الصراع من أجل أسلوب جديد في الحياة وتجديد القاعدة الفكرية للحضارة بين كل القوى. وظهرت وسائل دعاية للتعبير عن التنوع الجديد في الفن والطراز المعماري، وتمثل ذلك في الكتيبات الصغيرة والتقويمات والمجلات الفنية. كما أدت حالة عدم الاقتناع والسخط على الاتحادات الرسمية والصالونات وإمكانات المعارض في كثير من المدن إلى تأسيس جماعات انفصالية (انقسامات في المؤسسة الفنية الأكاديمية). وهو ما حدث أولاً في ميونيخ ١٨٢٩، ثم توالى في فيينا ١٨٧٩ وبرلين ١٨٨٩ إلى جانب عدد من المدن الألمانية الأخرى. لذا يمكن القول بأن الحداثة نضجت مع حركة الانفصال تلك حتى بعد أن انحلت تلك الجماعات مرة أخرى عام ١٩١٠، ولقد كانت اهتمامات الفنانين بين طراز الشباب والتعبيرية والتجريدية مختلفة للغاية.

وابتداء من عام ١٩١٠ تبلورت اتجاهات الأساليب والطرز التي نطلق عليها مصطلح "الحداثة الكلاسيكية". كما لعب كل من اتحاد الأعمال الألماني والباوهاوس دوراً مهماً في نقل التجريدية حتى في حركة التبادل العالمية. ورحب كثيراً من الفنانين بحماس باندلاع الحرب العالمية الأولى، إلا أن الخبرات السلبية المصاحبة للحرب قلبت ذلك الحماس الوطني إلى صورة معاكسة عام ١٩١٤، وسادت الفترة الزمنية ما بين ١٩١٨ حتى عام ١٩٣٣ حركة نشطة لمعالجة الصدمة النفسية الناتجة عن مآسى خنادق مدينة فردون Verdun الفرنسية ومعارك فلاندرن Flandern، ثم شرع الفن يبحث عن خطط مثالية شاملة كخطوة إيجابية تزامنت مع بدايات جمهورية فايمر وعودة ألمانيا إلى مجتمع الأمم الدولية. ولقد تميزت الحداثة بمشاكل ومصاعب على الرغم من تمسكها الشديد بتحقيق أفكارها. فكل اتجاه كان يمثل بشدة مطلباً محدداً، ولا سيما تعميم مبادئه الخاصة، مما دعم حالة انطلاق الفنون في شكل تضاد شديد بين المثالية الاشتراكية والديمقراطية الشعبية وعدد كبير من الأفكار التأملية لتتخطى حدودها بوصفها قوى فعالة. صحيح أنه كانت هناك تحذيرات فنية من ظهور الديكتاتورية، إلا أن كثيراً من الفنانين تعاطفوا بوضوح مع الاتجاه المعادي للسامية الذي تبناه الحزب النازي. ولقد مثل عام ١٩٣٣ بالنسبة للفن في ألمانيا منعطفاً مهماً حيث انحسر تقليد الحداثة بقوة واتجه إلى الخارج من خلال تيار فنانى المهجر.

طراز الشباب والحادثة .

١٩١٤ - ١٩١٨ : الحرب العالمية الأولى،

نقى القيصر فيلهلم الثاني

Wilhelm II.

١٩١٩ : معاهدة فرساي Versailles.

افتتاح الجمعية الوطنية

فايمر Weimar.

١٩١٩ - ١٩٥٣ : تولى إبرت Ebert

رئاسة الرايخ

١٩٥٣ : اتفاقيات لوكارنو Locarno.

٣٩٠ : الأزمة الاقتصادية العالمية .

١٩٣٠ - ١٩٤٣ : الديكتاتورية الفاشي

النمساوي إنجلبرت

دولفوس Engelbert Dollfuß.

١٩٣٣ : سيطرة الحزب النازي على

السلطة .

١٩٥٣ : لقوانين العنصرية في نورنبرج .

١٩٨٣ : "ليلة بلورة الرايخ" .

١٩٩٣ - ١٩٥٤ : الحرب العالمية الثانية.

١٩٤٢ : مؤتمر بحيرة. الفنان Wannsee.

١٩٤٢ : التوصل إلى حل نهائى لمشكلة

اليهود .

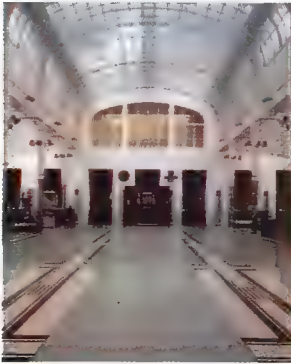
تواجه مسألة عرض وتقديم حالة الفن منذ عام ١٩٠٠ وحتى عام ١٩٥٤ مشكلة تزامن ظهور طرز واتجاهات نظرية متعددة. لذا فإنه من الخطأ عرض الاتجاهات المتوافقة زمنياً بالتوالى. فقد انضم الفنانون إلى جماعات مختلفة، ثم عادوا فتركوها عندما غيروا من أساليبهم الفنية. حيث كان رسام وصاحب نظريات مثل فاسلى كاندنسكى Wassily Kandinsky ينتمى فى بادئ الأمر إلى جماعة (الفارس الأزرق) ، ثم عمل بعد ذلك فى مؤسسة الباوهاوس. كما أن الفنان المعماري والمصمم بيتر بيرنز Peter Behrens كانت بداياته كلاسيكية ، ثم انتقل إلى مرحلة الأسلوب التعبيري حتى وصل إلى طراز البناء الحديث، وبذلك انتقل عبر كافة أشكال التعبير فى النصف الأول من القرن.

طراز الشباب والحدادة فى النمسا وسويسرا

طراز الشباب والحدادة أوتو فاجنر، فيينا ، صندوق التوفير مكتب البريد، ١٩٢٠ - ١٩٧٠ .

تم إضاءة المكان أيضاً بشق فتحات فى الأرضية. كما تذكرنا أنابيب التهوية المثبتة على الحائط بالسفن. ويساهم الأثاث البسيط فى إضفاء الخفة على المكان الذى المساحة غير المبالغ فى حجمها، و الذى يوضح انعدام الزخارف به تقريباً تأثيره الحديث .

ربط فنان فيينا Wien المعماري ومخطط المدن أوتو فاجنر Otto Wagner (١٨١٤ - ١٩١٨) فى أعماله الإبداعية بين التاريخية وطراز الشباب والحدادة. ففى أثناء الفترة الأولى من حياته انشغل بشدة بنظريات زيمبر وإسهاماته فى إنشاء شارع رنجشتراسه أو الطريق الدائرى فى فيينا. وبعد ذلك قام فاجنر بتطوير نظريته الخاصة التى تتناول ثلاثية الهدف والتركيب والشعر. ولقد حقق مبادئه فى أول مشروعاته العملاقة الذى يتمثل فى خط سكة حديد مدينة فيينا والذى يبلغ طوله ٥٤ كيلومتر. ولم تقتصر أعمال فاجنر على بناء محطات السكك الحديدية وصناديق الكنوز الصغيرة ذات



فتحات التهوية التى تنتمى إلى طراز الشباب، بل صمم أيضاً نماذج لكبار وعدد من المرافق العامة. ولقد رفض فاجنر طراز التاريخية فى كتابه " الفن المعماري الحديث " "Moderne Architektur" الصادر عام ١٨٦٩ ، كما تجاسر وانتقل إلى طراز الحدادة فى تصميمه لكنيسة مستشفى الأمراض العقلية فى شتاينهوف Steinhof (١٩٠٣ - ١٩٢١) و مكتب البريد (١٩٠٣ - ١٩٠٧) ، حيث طور قاعة صناديق الادخار بمبنى البنك على شكل تراكيب مصنوعة من الصلب تشبه البازيليكا. كما تعبر الواجهة المزدانة بالمرمر والمثبتة بأجزاء من المعدن عن مستوى رائع من التصميم والديكور، وامتد تأثيرها حتى أواخر القرن العشرين. وقد اقتصد فاجنر فى هذا المبنى الحديث من استخدام عناصر الزخرفة التى تعد من الملامح الرئيسية المرتبطة بطراز الشباب .

أما يوزيف ماريا أولبريش Joseph Maria Olbrich (١٨٧٤ - ١٩٠٨) فقد بدأ حياته

الوظيفية مساعداً لفاجنر في بناء سكة حديد المدينة. وكانت باكورة أعماله

الفنية المهمة هي المبنى الانفصالي في فيينا (عام ١٨٨٩) وهو عبارة عن

هيكل بنائي مغلق يتخذ شكل مكعب مزدان بزخرفة نباتية حرة وبسيطة.

ويذكرنا هذا الشكل غير المعتاد بالمعابد الشرقية أو المصرية القديمة. وقد

قام بتتويج المكعب بكرة مصنوعة من صفائح برونزية مطلية بالذهب. ولقد



أثار ابتعاده المقصود عن استخدام طراز التاريخية المتبع في بناء شارع رينجشتراسه

الشهير الآراء حول هذا المبنى بين الرفض والقبول، في حين اعتبره الكثيرون كتلة

بنائية شاذة لا شكل لها. وكان مبنى الانفصال يعد موقعاً للمعارض الفنية المتميزة

لجماعات الفنانين المختلفة. وكان من أهمها تجهيز الجزء الداخلي للمبنى بمناسبة

معرض ماكس كلينجر Max Klinger الخاص بآثار بيتهوفن عام ١٩٠٢، حيث زين كليمت

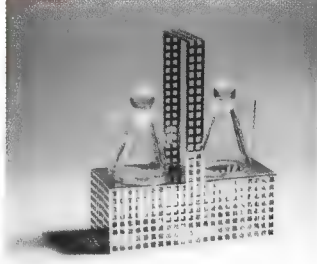
البهو بمسطح مزدان بزخارف نحتية وتصويرية. وكان هوفمان مسؤولاً عن أعمال

الديكور. ويكاد يكون الحلم بالعمل الفني المتكامل قد تحقق حتى وإن جاء في شكل

عمل مؤقت للمعرض. وفي عام ١٨٩٩ انتقل أولبريش إلى دارمشتاد ليشرف على بناء

مساكن الفنانين في ماتيلدن هوه .

جوزيف ماريا أولبريش ، مبنى الانفصال،
فيينا ، ١٩٩٨ .



كولومان موزر ، حامل الخل والزيت، حوالى عام ١٩٠٤ أدولف لووس ، فيينا، منزل فى ميدان ميشاتيل، ١٩١٠ .

أما ثالث الفنانين المعماريين وهو جوزيف هوفمان Josef Hoffmann (١٨٠٧ - ١٩٥٦) فقد ساهم على وجه الخصوص بإيجاد أشكال تعبيرية حديثة لحرفة الفن، كما أسس مع كولومان موزر Koloman Moser (١٨٨٦ - ١٨٩١) الورش الفنية فى فيينا عام ١٩٠٣، حيث كان من المفترض هنا تطوير أشكال

فنية جديدة وذلك على غرار نموذج شارل رينى ماكنتوش Charles Rennie Mackintosh الاسكتلندى، إلى جانب حركة الفنون والحرف الإنجليزية التى أسسها ويليام موريس William Morris. وتتيح هذه الأشكال الجديدة الفرصة لدوائر أوسع من الشعب لشراء أشياء مفيدة عملية على قدر كبير من حرفية الصناعة والتصميم الجديد مثل المزهريات وأدوات المائدة إلى جانب الأثاث .

وجدير بالذكر أن هوفمان قد ابتعد تماماً عن طراز الشباب عام ١٩٠٠ حيث سادت أشكال معينة منذ ذلك الوقت أعماله مثل الأشكال المربعة والمستطيلات، كما أصبحت الألوان السوداء والبيضاء والرمادية هى الألوان المفضلة بالنسبة لطراز الحدادة الكلاسيكية .

ولقد نقل هوفمان خطط التصميمات الخاصة به فى مبنى مصممه بوركرسدورف Purkersdorf (١٩٠٣ - ١٩٠٥) التى اتخذت شكل الصناديق البسيطة التصميم .

كما أتاحت له الفرصة عام ١٩٠٥ فى بروكسل لتصميم قصر البارون أدولف شتوكلت Adolphe Stoclet الذى يعد واحداً من أهم وأضخم الأعمال المشيدة على طراز الشباب. ولقد أنجز هوفمان بالاشتراك مع موزر وكليمت التجهيزات الفاخرة، إلا أن الحرب العالمية الأولى تسببت فى أزمة ورش فيينا ، حيث تم تصنيع المواد والمنتجات يدويا وليس آليا . ولذلك كانت باهظة الثمن حتى أصبحت علامة "ورش فيينا Wien الفنية" قاصرة بمنتجات الجودة الفاخرة على العملاء الطموحين والقادرين .

هاجم أدولف لووس Adolf Loos (١٨٧٠ - ١٩٣٣) منذ البداية فخامة الديكورات التى اتسمت بها أعمال فاجنر، أولبرش Olbrich وهوفمان وفى مقابل تلك الأعمال جعل لطراز الانفصال فائدة عملية كبيرة .

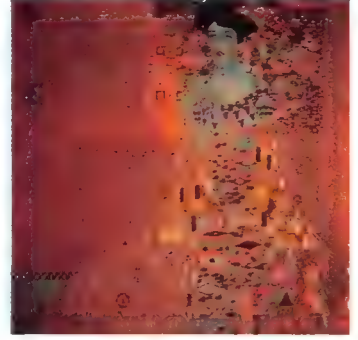


كان يجب على مبنى البنك المقابل لواجهة هوفيرج الباروكية الجديد أن يكون له تأثير الإهانة ضد عصر التاريخية. و من الأشياء الفاضحة كانت تفاصيل النافذة التى استقطعت من الحائط بلا إطار. مما أدى إلى سرعة ظهور مصطلح "منزل بلا حواجب"

ويعد المبنى الذى شيده فى ميدان ميشائيل Michaelerplatz عام ١٩١٩ هو أقل أعماله البنائية داخل المدينة وهو بمثابة فضيحة فنية كبرى، وبعد ذلك قام لووس Loos ببناء العديد من الفيلات الخاصة التى كانت مكونة من أشكال هندسية بسيطة للغاية. ولقد استعان فى الأجزاء الداخلية بالتقسيم المعتاد المكون من طوابق وأماكن مختلفة مع اختيار بعض الخطط الفراغية الحرة.

ومن خلال كتابه " الزخرفة والجريمة " Ornament und Verbrechen الصادر عام ١٩١٢ والذى أثار الجدل تمكن لووس من منح الفن المعماري العملى الخاص بالحدادة الكلاسيكية مصطلحاً له العديد من الاستخدامات. وجدير بالذكر أن الفن المعماري للانفصالية. وحرقة الفن عمومًا قد صاحبتهما حركة إنتاج تصويرى ضخمة، حيث أثرى الرسام جوستاف كليمت Gustav Klimt من طراز الشباب بشكل واسع غير مقيد، كما استخدم فى أعماله الفنية مثل لوحة بيهوفن ذات الزخارف النحتية والرسمية عام ١٩٢٠ إلى جانب عدد كبير من لوحاته أشكالاً ذهبية مسطحة ومجردة يخرج منها بعض أجزاء الأجسام بشكل نحتى. كما كان كليمت رساما للمناظر الطبيعية التأثيرية الجميلة التى تحول الطبيعة إلى زخرفة فنية وجدية.

وقد اتخذ الرسام إيغون شيله Egon Schiele (١٩٠٨ - ١٩٨١) القطب المضاد لكليمت وأعماله المنفتحة المحبة للترف والرفاهية، حيث كانت تتسم أعمال شيله بالانطوائية فعمكت الكثير من شخصيته وعمله. وتعد العلاقة بين الأجناس هى محور أعماله الفنية ؛ حيث كانت هذه العلاقة موضوعاً مؤثراً فى مملكة الدانوب الغابرة وخاصة فى مدينة فيينا ، مدينة أوتو



جوستاف كليمت ، صورة أديله بلوخ - باور ، ١٩٠٧ ، فيينا، الجاليري النمساوى فى بلفيدير .

هاينجر Otto Weininger وسيجموند فرويد Sigmund Freud.

ولقد كان شيله يستخدم الألوان الصارخة، حيث كانت تتحرك أجسامه لتعمل على توصيل فكرة الثورة العصبية للأنا الفنية إلى جانب الثورة العصبية المصاحبة لفترته الزمنية وذلك عن طريق استخدام الخطوط ذات المقاطع الرأسية. وقد مهدت لوحات شيلى لمدينة كروماو Krumau (سيسكى كرومولوف Sesky Krumlov) الطريق إلى التجريدية شأنه شأن لوحات كاندنسكى Kandinsky الأولى لمدينة مورناو Murnau التى أظهرت المنازل الصارخة الألوان بوصفها قيماً لونية فراغية خالصة .

اتبع الرسام أوسكار كوكوشكا Oskar Kokoschka (١٨٦٨ - ١٩٠٨) شكلاً خاصاً به لفن التصوير التعبيري. ولقد نضج كوكوشكا في محيط جماعة الانفصاليين وانجذب منذ عام ١٩٠١ في اتجاه التعبيرية غير الخاضعة أو المرتبطة بمدرسة تصويرية معينة، مما يذكرنا بلوحات بحيرة فالخين Walchensee للوفس كورينث Loves Corinth. ولقد اهتم برسم المناظر الطبيعية وصور الأشخاص كما أنه ظل وفياً للتصوير الشخصي حتى سن متأخرة من عمره. لم يدم الشباب طويلاً ليفسح المجال أمام الحداثة في صورة البناء الحديث الذي ظهر أولاً عام ١٩٢٠ في سويسرا.

ويعد الفنان فرديناند هودلر Ferdinand Hodler (١٨٣٥ - ١٨٩١) أهم الرسامين السويسريين في الفترة الانتقالية نحو الحداثة، حيث بدأ إنتاجه الفني برسم لوحات رمزية لأشخاص يعبر فيها عن العلاقات بين الأجناس بصورة مثيرة ومشوقة. كما أنه حرر الصورة التاريخية من جمود الصالونات وعبر عن الأحداث الكبرى في تاريخ سويسرا بالجداريات، ويعد ذلك اقتراب هودلر من الحداثة وذلك في لوحات المناظر الطبيعية الخاصة ببحيرة جنيف وبحيرة تونر حيث عبرت المقاطع الرئيسية للكتل الجبلية الواقعة تحت قطع السحاب المرسومة بشكل منتظم وتنعكس صورتها على صفحة الماء إلى جانب استخدام الصور الفاتحة عن تناغم وانسجام بين أجزاء فن الرسم الملون، وهو ما يعطى تأثيراً كلياً مجرداً.

فرديناند هودلر ، بحيرة تونر ، ١٩٠٥ ،
جنيف، متحف الفن والتاريخ .



طراز الشباب فى ألمانيا

نقل الفنان هنرى فان دى فيلد Henry van de Velde ابن مدينة أنتفرين Antwerpen فن الزخرفة البلجيكية والفرنسية المميز لطراز الشباب إلى ألمانيا، حيث تطابق الفيالات الفاخرة والتجهيزات الداخلية الرائعة التى قام بعملها مثل أرشيف نيتشه Nietzsche فى فايمار Weimar (١٩٠٢) الذوق الخاص بغرب أوروبا. وكان كارل إرنست أوستهاوس Karl Ernst Osthaus من بلدة هاجن Hagen الراعى الفنى لفان دى فيلد ، حيث استدعاه إلى منطقة الرور لبناء مجموعة من الفيالات وتأثيثها. كما أنه شيد أحد المسارح عام ١٩٤١ من أجل معرض اتحاد الأعمال. وقد تميز طراز هذا المسرح بالخطوط الممتدة طوليا للأجسام البنائية المقسمة إلى طبقات أفقية وهى تشير بذلك إلى طريقة البناء الجديدة لفترة ما بعد الحرب.

والى جانب مدينة هاجن أصبحت دارمشتادت أيضاً مركزاً من مراكز طراز الشباب، حيث استدعى الدوق الأكبر لولاية هسن Hessen- دارمشتادت إرنست لودفيج Ernst Ludwig الفنان يوزيف ماريا أولبريش Joseph Maria Olbrich من فيينا ليسند إليه مهمة التخطيط لمرتفعات ماتيلدا فى مدينة دارمشتادت. وقد صمم أولبريش هناك فى ما بين عام ١٨٩٩ وعام ١٩٨٠ مدينة لها حديقة إلى جانب صالات معارض فاخرة وورش فنية وتوج ذلك كله ببناء برج الزفاف "Hochzeitsturm" عام ١٩٨٠ ، الذى يعد مثلاً يشير به إلى المستقبل حيث النوافذ ذات الزوايا والفن المعماري المعتمد على استخدام الطوب. وبعد فترة إقامته فى دارمشتادت أبداع أولبريش فى بناء محال تجارية فى مدن دوسلدورف وبرلين التى أصبحت نماذج يحتذى بها، فقد أطلق عليها اسم كاتدرائيات الاستهلال فى الأعمال البنائية الماثلة. أما مدينة ميونخ فلقد تطورت لتصبح عام ١٩٠٠ مركزاً حضارياً للجنوب، حيث كانت مدينة أمراء الرسامين فرانس فون لينباخ .. وفرانس فون شتوك Franz von Stuck (١٨٣٦ - ١٩٢٨) .

أوجست إندل، ميوفيج، أتيليه الصور الفوتوغرافية الفيرا، ٧٩٨١-٨٩، الواجهة (قبل الحرب) .
واجهة الزخارف الجبسية تمد نموذجاً نادراً لأسلوب لطراز الشباب المرتبط بشدة بالنماذج الفرنسية و البلجيكية .

وتعد الفيلا التى صممها شتوك لنفسه بمثابة محاولة طموحة لبناء مقر لفنان يتميز بطرازه الخاص والعودة للبناء القديم استناداً على نماذج بومباي ، كما أنها تفيض فى جميع أجزائها ذات الذوق والجودة الراقية بروح الفنان فان دى سيسل. أما لوحات شتوك الزيتية ذات المغزى الجنسى فهى تعبر مجدداً وبشكل أكبر عن موضوع محبب ألا وهو الأنثى الملعونة التى تمثل كائنًا مجهولاً ومخيفاً.





ينتمى كل من ريتشارد ريمرشيمد Richard Riemerschmied (١٨٦٨ - ١٩٥٧) وبرونو باول Bruno Paul (١٨٤٧ - ١٩٨٦) إلى جانب هيرمان أوبرست Her-mann Obrist وبيتر بيرنز Peter Behrens إلى الأعضاء المؤسسين لجمعية الورش الفنية المتحدة للفن في مجال العمل اليدوي بميونخ ، وهى عبارة عن اتحاد من المصممين الذين وجهوا اهتمامهم منذ البداية على النقيض من اتحاد الورش الفنية بفيينا نحو إمكانية التحويل العملى لتصميماتهم فى

ريتشارد ريمرشيمد ، فيلدافينج ، فللا
دكتور كارل، حجرة النوم ١٩٢٠ .
يصلح الأثاث كنموذج لطراز الحدادة
البسيط الخاص بـ "الورش المتحدة"
بميونخ، خزانات الملابس ذات الأشكال
المبتكرة و التسريحة الممتدة ترجع إلى أثاث
كبائن سفن الحملات الصليبية المعاصرة .

الورش الفنية الكبرى والإنتاج الصناعى. كما عملت تلك الجماعة على تأسيس اتحاد العمال الألماني عام ١٩٠٧ فى ميونخ.

ولقد انضم لهذا الاتحاد كل فناني المعمار والمصممين الألمان المهمين فى مجال الأثاث والزجاج إلى جانب المواد الأخرى المستعملة، ويعمل هذا الاتحاد على مراقبة نشاطه جماهيرياً. ويعد اتحاد الأعمال الألماني - وذلك على النقيض من اتحاد الورش الفنية بفيينا - محاولة ناجحة للربط بين التصميمات الفنية البسيطة والمواد الخاصة والطرق الصناعية فى الإنتاج مع بعضها البعض وجعل المنتجات متاحة لطبقة أعرض من الشعب.

ولقد جاء معرض اتحاد الأعمال فى كولونيا عام ١٩٤١ ببعض التحولات حتى وإن ظل مصطلح "تنميط" أى توحيد الأشكال كشريطة للإنتاج الضخم الذى أدخله هيرمان موتيسيوس Hermann Muthesius ، لا يمكن معارضته.

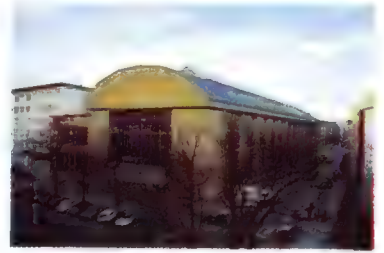
بداية فن العمارة الحديث فى ألمانيا

وثقت العاصمة برلين بشكل واضح المشاكل الاجتماعية التى نشأت نتيجة تكس المسكن فى عصر المؤسسين، فمن كانت لديه القدرة المادية انتقل إلى مجتمع الفيلات الحصرى على جانب غابة جرونيفال أو فى نهاية الطرف الغربى "Westend". إلى جانب ذلك اشتدت حدة النقد الموجه إلى زخم الطرز وأعمال الديكورات والتجهيزات التابعة لتيار فيلهلم المتأخر. ولوقف هذا النشاط البنائى الهائل أصدرت حكومة بروسيا عام ١٩٠٧ قانوناً ينص على عدم المساس بطبيعة المكان الخاصة والمناطق الطبيعية.

اعتبرت حركة حماية الوطن التى بعث الحياة فيها الفنان باول شولتس ناومبرج Paul Schultze-Naumburg (١٨٦٩ - ١٩٤٩) نفسها بمثابة الراعى الوطنى لتقاليد البناء الألمانية التى تشتمل على وجه الخصوص على تقاليد الكلاسيكية وطراز البيدرماير من وجهة نظر المعماريين. ولقد اتجه شولتس ناومبورج إلى البديل المتمثل فى طراز تيودور الجديد الإنجليزى، حيث شيد قصر بوتسدام على غرار هذا النموذج (بلاط صقلية Cecilienhof، ١٩٣١ - ١٩٧١) طبقاً له .

كما حاول هرمان موتيسىوس Hermann Muthesius (١٨٦١-١٩٧٢) وذلك بعد أن أقام فترة طويلة فى إنجلترا ثم عاد بعد ذلك إلى ألمانيا إنشاء أشكال بنائية إنجليزية فى برلين ، إلى جانب إرساء المتطلبات الحرفية لحركة الفنون والحرف اليدوية ومثال على ذلك (منزل فرويدنبيرج Freudenberg، برلين - بحيرة نيكولاس Nikolassee (١٩٠٧ - ١٩٠٨). وتعد محميات الحدائق السكنية الأولى أكثر رقياً وارتباطاً بالمجتمع ولقد تم إنشاؤها عام ١٩٠٦ فى درسدن هيلراو Hellerau ، وكذلك شيدت من أجل العاملين فى مصانع المعدات والذخيرة فى شتاكن Staaken بالقرب من شبنداو Spandau المقامة على الطراز الهولندى باول شميت Paul Schmitt (١٩٤١ - ١٩٧١). وقد كان لتلك

المصانع بنية تحتية كاملة لمدينة صغيرة وهى بمثابة نماذج أولية مهمة للمشروعات السكنية الضخمة فى فترة العشرينيات .



ويعد الفنان بيتر بيرنز (١٨٨٦ - ١٩٠٤) واحداً من أهم الفنانين المعماريين والمصممين فى النصف الأول من القرن. ولقد اعتمد بيرنز فى تصميماته على نموذج شينكل Schinkel الكلاسيكى وذلك على النقيض من الطراز

بيتر بيرنس ، برلين - مواييت، قاعة التوربينات AEG، ١٩٠٩ .

حاول بيرنس مع الحدائثة أن يضيف على البناء أيضاً روح العمارة الكلاسيكية القوية. لقد اقتبس من المعابد اليونانية، فالجمالون لا يزين الآن آلهة جبل الأوليمب، ولكنه يزين لافتات/علامات الشركة وكلمة "شركة التوربينات" المكتوبة بخط اليد.

التاريخى وكذلك الحدائث بفيينا الذى يتميز بالفخامة البسيطة. وعلى الرغم من استخدامه لنظام الخطوط المنتظمة الذى وضعه شنكل إلا أنه لم يتنازل عن تأثير الأعمدة الضخمة. ولقد شكل بيرنز البناء الأساسى لطراز الحدائثة متمثلاً فى قاعة التوربينات الخاصة بشركة AEG للتوربينات، حيث يتيح البناء الهيكل من الصلب الذى صممه بيرنز إمكانات متنوعة وعملية للاستخدام وخاصة القضبان التى تمر عليها الأوناش والروافع بطول صالة التوربينات، وكما بنيت الدعامات الحاملة من حوامل مرئية من الصلب .

ولقد انشغل بيرنز في الفترة ما بين عام ١٩٠٨ وعام ١٩١٩ بمشروعات مؤسسية في برلين ، ولم يقتصر عمله على تخطيط المباني ، بل امتد ليشمل أيضاً تطوير طبوغرافيا طريقة الكتابة والدعاية للمؤسسة، هذا إلى جانب تصميمه لسلسلة كاملة من الأجهزة ومن بينها الغلاية الكهربائية الأسطوانية (١٩٠٩). وهذا الجمع بين الفن المعماري والتصميم كان لا بد أن تكون له نتائج ممتدة على القرن العشرين .

وجدير بالذكر أن بيرنز كان يعمل على تكييف أسلوبه حسب متطلبات صاحب العمل والتحول في الذوق. وتعد فيلا فيجاند Wiegand في برلين (١٩٠٩ - ١٩١٢) أو مبنى سفارة الرايخ الألماني في سانت بيترسبورج St. Petersburg (١٩١٠ - ١٩١١) من أروع الأمثلة الكلاسيكية الخالصة والخالية من الزخارف الزائدة عن الحد. ولقد وجد فنانون العمارة النازيون هنا واحدة من نقاط الربط القليلة بالفن المعماري الألماني قبل عام ١٩٣٣، ولقد اتبع كل من باول بوناتس Paul Bonatz وفريدريش شولر Friedrich Scholer أسلوب دنزلبن Denzelben المتميز بالضخامة عند بناء محطة سكة حديد مدينة شتوتجارت الرئيسية (١٩١١ - ١٩٢٨). وفيما بعد قام بيرنز بتصميم مبنى صناعي وهو المبنى الإداري الخاص بشركة الألوان الصناعية بفرانكفورت هوكست (١٩٠٢ - ١٩٢٤) وهو يعد إسهاماً مهماً لطراز التعبيرية في الفن المعماري الألماني ليتجه بعد ذلك إلى طراز وطني للموضوعية الجديدة .

إلى جانب صالة التوربينات تعد مباني مصانع فاجوس في ألفيلد/لاينه Alfeld/Leine (١٩١٤) التي صممها فالتز جروبوس (١٨٨٣ - ١٩٦١) وأودلف ماير Adolf Meyer

(١٨١٨ - ١٩٢٩) هي المثال الثاني للأبنية الأولى لطراز الحداثة في

ألمانيا. وكان جروبوس قد رافق ماير في نشاطه أثناء عمله مساعداً في مؤسسة AEG. ومن أهم التجديدات الثورية بالنسبة لمصانع فاجوس هو استخدام الصلب والزجاج في تشييد المبنى الإداري .

وبذلك أصبح الطريق ممهداً منذ عام ١٩١٤ لكل المباني اللاحقة

المقامة على طراز الحداثة حتى فترة الستينيات .

فالتز جروبوس ، الفريد ، مصانع فاجوس، مبنى الإدارة، ١٩١٤ .
الخطوط الباقية في الواجهات الزجاجية التي تعادل المحاور الرأسية والأفقية بشكل منسجم تظهر معلقة على تركيبات الدعام، و التي تظل مختفية، رغم ذلك كما تبدو الشجاعة واضحة في تصميم الأركان الزجاجية، والتي تكون حتى الآن باستمرار السقالات التكنولوجية للبناء .



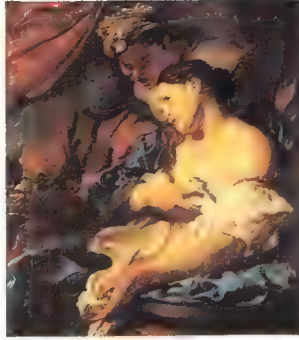
التعبيرية

إن فن التصوير القائم على طراز التعبيرية الألماني له جذور مختلفة، ويعد ليبرمان Liebermann ولوماكس سليفوجت Max Slevogt (١٨٨٦ - ١٩٢٣) من رواد الفنانين التعبيريين الألمان ، وكل منهما انضم إلى جماعة برلين الانفصالية ليفتح الطريق من داخل المغارة المغلقة الخاصة بفن التصوير التاريخي لتيار فيلهلم. وقد جمع الرسام لوفيس كورنيت Lovis Corinth (١٨٥٨ - ١٩٥٢) في أعماله الرائعة بين الواقعية والتأثيرية. فكان يعتمد على الألوان الفاتحة، وأصبحت خطوط ريشته الفنية أكثر تأثيراً بعد النوبة القلبية التي تعرض لها عام ١٩١١ .

إن اللوحات الفنية التي رسمها لبحيرة فالخن لها طريقة رسم تعبيرية خاصة بها ، وهذا هو ما جعلها تقترب من الأسلوب التجريدي. أما بالنسبة لأعمال الرسامة باولا مودرزون بيكر Paula Modersohn-Becker (١٨٦٧ - ١٩٠٧) فلها طريقة وأسلوب مختلف تماماً. فقد استطاعت في إطار المحيط الإبداعي لجماعة الفنانين في فورسفيدي Wörpswede أن ترسم وتعتبر "بورتريهات"، حيث كان لها أسلوب وطريقة تعبير خاصة بها. وما جعلها من أهم رواد اتجاه التعبيرية هو اختيار الألوان المضيئة والتلخيص المعبر عن ملامح الوجه الذي يشير إلى الجوهر .



بالإضافة إلى ذلك كانت هناك تأثيرات خارجية، فعلى الرغم من الانتقادات الحادة فقد تم عرض أعمال الفنان النرويجي إدوارد مونخ Edvard Munch في ألمانيا والنمسا في معارض فنية، وكذلك أعمال الفنان البلجيكي جيمس إنسور James Ensor، إلى جانب أعمال الرسامين الفرنسيين أصحاب تيار ما يعد التأثيرية والوحشية وخاصة هنري ماتيس Henri Matisse وعرضت أعمالهم الفنية في معارض كبيرة ببرلين عام ١٩٦٠ وأثارت جدلاً واسعاً وأصبح على أثرها فنانو الطبعية من قاطنى مناطق الراين من المشاهير .



باولا موديرزون-بيكر ، الأم التي ترضع
طفلها، ١٩٠٧، برلين، الجاليري الوطني

عندما نفكر في طراز التعبيرية الألمانية يتوارد في
خاطرنا في الوقت نفسه جماعة الرسامين المنتمين
إلى ما يعرف باتحاد "الجسر". فلقد انضم عام
١٩٠٥ طلاب فن المعمار إلى ذلك الاتحاد الفني في
دريسدن ومنهم فريتس بلايل (Fritz Bleyl ١٨٨٠-

١٩٦٦)، إريش هيكل (Erich Heckel ١٨٨٣-١٩٠٧)، إرنست لودفيج كيرشنر (Ernst
Ludwig Kirchner ١٨٨٠-١٩٨٣)، وكارل شميدت - روتلوف (Karl Schmidt-
Rottluff ١٨٤٨-١٩٦٧). ولقد انتقلت الجماعة إلى العاصمة برلين عام ١٩٠١ حيث
انضم إليها كل من ماكس بيسشتاين (Max Pechstein ١٨٨١-١٩٥٥) أوتو مولر (Otto
Müller ١٨٤١-١٩٣٩). واكتشف فنانون جماعة الجسر الألوان الصافية للطبيعة
ولكنهم كانوا أكثر ميلاً إلى السياسة في اختيار موضوعاتهم الفنية من زملائهم
الفرنسيين . ولقد جذب التفوق الاجتماعي للمدينة الكبرى انتباه الفنانين حيث اهتموا
بالبريق الكاذب للحياة الليلية ، حياة العاهرات والغوانى وغيرها من الجماعات

الهامشية لفترة المؤسسين المتأخرة. ولقد عبروا عن
تلك المشاهد بالألوان الصاخبة والخطوط التأثيرية
المكتظة. ولقد أدى تقليص الأشكال إلى مقاطع رأسية
جافة وحادة في الوقت نفسه إلى إعادة اكتشاف
النقش على الخشب المعروف في عصر دورر وفي
اليابان، كما اتضح أثر فن أفريقيا ودول المحيط في
التمائيل النحتية الخشبية .



إرنست لودفيج كيرشنر، مشهد الشارع
البرليني ، ١٩٣١، متحف بروك .

وكان لكل رسام من رسامي جماعة الجسر أسلوبه الخاص به، حيث اهتم الرسام شميدت-روتلوف بالمناظر الطبيعية. أما هيكل فلقد كان بارعاً في رسم البورتريهات إلى جانب النحت على الخشب. أما مولر فلقد تخصص في رسم الحركات الأنثوية الملونة بألوان داكنة في الطبيعة والتي ظهر فيها التأثر من حيث الشكل بسيزان Cé-zanne وبيكاسو. ومما لاشك فيه فلقد كان كيرشنر فناناً متعدد المواهب وكان السنوات التي أمضاها في برلين من عام ١٩٣١ إلى عام ١٩٧١ من أكثر الأعوام التي أنتج فيها أعمالاً فنية كثيرة، وذلك بعد فترة من الاهتمام بالمناظر الطبيعية للمدينة لطراز الوحشية وفن النحت الخشبي التي يتضح فيها التأثر بفن دول المحيط. وجدير بالذكر أن الفترة التي أمضاها في برلين أنتج فيها أربع عشرة (١٤) لوحة تمثل مشاهد من الشوارع في برلين وبورتريهات للأشخاص في المدينة الكبرى حول ميدان بوتسدام.



إيريش هيكل ، الراقصة، ١٩٠٩، نقش ملون على الخشب، إسن، متحف فولكفانج

وفي عام ١٩٧١ انتقل كيرشنر بالقرب من دافوس ، حيث اقترب من المناظر الطبيعية لجبال جرابوبوندين، فضلاً عن الاقتراب الشكلي أو اللونى من أسلوب التجريدية. أما الرسام إميل نولده Emil Nolde (١٨٧٦ - ١٩٦٥) فلقد اقترب من جماعة الجسر لفترة زمنية محددة، وفي عام ١٩٠٩ قام برسم لوحة وجبة العشاء " Abendmal " و لوحة " عيد العنصرة " Pfingstfest « بألوان صاخبة ومنح الشخصيات الدينية المقدسة ملامح وجه بدائية مما أدى إلى فضيحة في جماعة الانفصال في برلين التي تنتمي إلى أسلوب التأثيرية. وقد أدى ذلك إلى كتابة خطاب مفتوح لليبرمان (١٩٢١) ثم استبعاد نولده من الجماعة على أثره، وبعد ذلك قام نولده برحلة بحرية طويلة صوب الجنوب ، حيث اهتم بالموضوعات المعبرة عن الطبيعة البحرية وطبيعة الأزهار الهادئة التي عبر عنها برسم لوحات زيتية. وبعد فترة قصيرة من النصف الثاني من القرن التاسع عشر تطور فن النحت التعبيري، وذلك بالنظر إلى فن التصوير حيث تطور فن النحت بعد فن التصوير بفترة وجيزة .

أما الرسامة كيتي كولفيتس Käthe Kollwitz (١٨٦٧ - ١٩٤٥) فقد بدأت بسلسلة من أعمال الجرافيك تعبر عن الغناء الاجتماعي تشبه أوراق ماكس كلينجر Max Klinger. واشتهرت في الفترة ما بين ١٨٥٩ - ١٨٧٩ بعمل ألبوم مكون من ثلاث من الطباعات الحجرية لمسرحية جيرهارت هاوبتمان Gerhart Hauptmann "النساجون". Die Weber. كما أنها اهتمت اهتماماً شديداً بموضوع العلاقة المهددة بين الأم والطفل التي اتخذت شكلاً واقعياً جديداً تماماً أثناء الحرب العالمية الأولى. ويعد أهم ما يميز كولفيتس ويجعلها أكثر تأثيراً هو قدرتها على رسم ملامح التعبير والحركة شبه الناطقة فضلاً عن ملامح الوجه الحية .

ويعد العمل التذكاري الموجود في مقبرة المحاربين البلجيكية في فلاسلو Vlaaslo (١٩٤٢) واكتسى بالرخام عام ١٩٢٣) الذي يصور أشخاصاً قد غمرهم الحزن العميق



بمناوبة تذكرة لكولفيتس عن فقدائها لابنها خلال الحرب. ولقد عملت كولفيتس على تقليل الخطوط الرأسية للأشخاص حيث اعتمدت على رسم مساحات واسعة بقدر الإمكان، وتخطت بسلاسة التدويرات، كما فصلت بينها بالحواف الحادة شأنها في ذلك شأن الفنان إرنست بارلاخ Ernst

Barlach (١٨٧٠ - ٨٣٩١) الذي تأثر بشدة أيضاً بالحرب التي كان متحمساً لها بشدة في البداية كغيره من الفنانين ولكنه غير موقفه أثناء الحرب جذرياً وقام بوضع علامات عامة للحرب ومخاوفها وذلك من خلال أعماله الفنية مثل المنتقم عام ١٩٤١ Der Rächer. هذا إلى جانب الأشكال المتنوعة لملاك الانتقام ، وذلك تمهيداً لعمله «مأدبة جوستروف» عام ١٩٧٢ "Güstrow Ehrenmal" الذي نال وسام التقدير Pour Le Memte عام ١٩٣٣ إلا أن تلك الأعمال إلى جانب شعبية الفنان قد تعرضت للتشهير من قبل الحزب النازي، مما أدى لتدمير العديد من الأعمال المهمة. أما فيلهلم ليمبروك Wilhelm Lehmbruck (١٨٨١ - ١٩١٩) الذي مات منتحراً وهو صغير السن فيعد أهم النحاتين في ذلك الوقت وكان يعالج كذلك الصدمة النفسية للحرب بشكل متعصب ، حيث وضع الشكل الكلاسيكي في موضع تساؤل بعمله الفني "الهاوى على الأرض" Der Gestürzte (١٩١٦/١٩٥١) . وجدير بالذكر أن ليمبروك تأثر بشدة بالرحلات التي قام بها إلى فرنسا، حيث درس أعمال رودين Rodin ومايول Maillol. والتقى بزملائه الفنانين أرشيبينكو Archipenko وبرانكوزي Brancusi ، واعتبرت هذه مرحلة التعبيرية الطويلة التي عايشها .

فيلهلم ليمبروك ، الهاوى على الأرض،
١٩١٥ - ١٩١٦، حجر مصبوب في قالب،
شتوتجارت، جاليري الدولة، موروثة
لينبرو

ولقد انتقلت إشكالية الوجود الإنساني المهدد إلى فن النحت الذي كان يتميز بأنه أكثر انطوائية وتشاؤماً من تماثيل كولفيتس وبارلاخ المعبرة عن الغضب والحزن. فتأثر البناء

المقام على الطراز التعبيري بمثالية المجتمع

الديمقراطي الجديد.

لودفيج ميس فان دير روهي ، مشروع
ناطحة سحاب شارع فريدريش، ١٩٢١،
رسم على صورة فوتوغرافية، نيويورك،
متحف الفن الحديث .

لذلك تضامن رواد الفن المعماري مع بعضهم البعض

عام ١٩١٨ في مجلس عمل فني، وفي هذه المرحلة كان

من المفضل استخدام الصلب والخرسانة والضوء



والزجاج لإحداث تأثيرات فنية جديدة وذلك في مقابل إقامة الواجهات الجبسية

ومبالغة عصر المؤسسين وسيادة طراز الشباب. أما تاج المدينة المعماري الذي وضع

علامة للديمقراطية فقد ظل واحداً من العلامات المضيئة بطراز التعبيرية ابتداءً من

برونو تاوت Bruno Taut (١٨٨٠ - ١٩٣٦) صاحب المبنى الزجاجي في معرض اتحاد

هانس بولتسيج . برلين، المسرح الكبير، الأعمال بكونولونيا عام ١٩١٤ وحتى لودفيج ميس فان ديرروه Ludwig Mies van der Rohe، ١٩١٩، منظر داخلي، فقدت في الحرب .

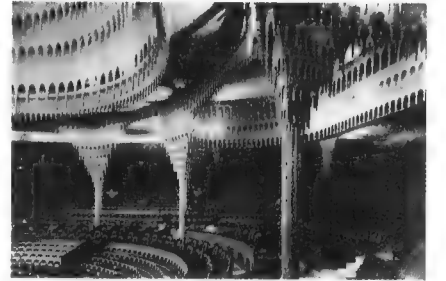
(١٨٨٦ - ١٩٦٩) صاحب مشروع المبنى الزجاجي الشاهق في

شارع فريدريش في برلين (١٩١٩ - ١٩٢١) .

وجدير بالذكر أن بداية عهد الديمقراطية قد أسفر عن ظهور العديد

من الأبنية الضخمة، ومثال ذلك مبنى قاعة القرن الذي قام ماكس برج

Max Berg بتشبيده (١٨٧٠ - ١٩٤٧) في برسلاو Breslau ، وكان هذا



المبنى آنذاك أكبر قاعة للاجتماعات على مستوى العالم أو دار المسرح الكبير في برلين

الذي قام هانس بولتسيج Hans Poelzig بتشبيده (١٨٦٩ - ١٩٣٦) عام ١٩١٩ .

ومن الأعمال الرائعة القائمة على الطراز التعبيري برج أينشتاين الصغير والمذهل (١٩٠٢ - ١٩٢٤) الذى شيده إيريش مندلزون Erich Mendelsohn (١٨٨٧ - ١٩٣٥) بالقرب من بوتسدام. ويعد فريتس هوجر Fritz Höger (١٨٧٧ - ١٩٤٩) هو أهم الفنانين المعماريين فى منطقة الشمال. وكان يعتمد فى البناء على الحجر الطوبى الذى كان على الرغم من تقليديته يتميز بقدرة ومرونة كبيرة على التشكيل ، ومثال على ذلك مبنى بيت شيلى Chile-Haus (١٩٢١ - ١٩٢٣) بالقرب من هامبورج الذى كان يبدو كمقدمة السفينة المطلة على أحد تقاطعات الشوارع وهو ما أعطى المدينة شكلاً درامياً مميزاً. ولقد ظل هوجر محافظاً على طريقته فى البناء تلك فى عمل كنيسة برلين عند سد هوهنتسولرندام Hohenzollerndamm (١٩٠٣ - ١٩٣٣) ، فى الوقت الذى شعر فيه معظم المهندسين المعماريين بالتزامهم تجاه تأثير البواهاوس (منذ فترة العشرينيات) على طريقة البناء الحديث ، ومن هؤلاء الفنانين بيتر بيرنز، ميس فان دير روهى Mies van der Rohe أو مندلسون . يعد الفنان ميس فان دير روهى من الأمثلة المدهشة فى القدرة على تغيير الأسلوب السريع بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، حيث قام بتغيير الفيلات ذات الشكل المحافظ، والمقامة على غرار نموذج شينكل وبيرنز إلى الفن المعمارى القائم على الزجاج والخرسانة ، الأمر الذى مهد الطريق للبناء الحديث فى القرن العشرين .

فريتس لانج ، كواليس للعاصمة ، ١٩٢٦ - ١٩٢٩

لا يوجد عمل فنى يمثل عظمة ورهبة المدينة المثالية الكبيرة بشكل مقنع كما فى هذا الفيلم، و الذى من خلاله تم نقل حدادة جمهورية فايمار إلى الخارج .

حظى فن السينما الصامتة الذى كان يعد وسيلة إعلام جديدة بنجاحات فى جمهورية فايمار. وتعد الفترة ما بين عام ١٩١٩ وعام ١٩٢٦ من أكثر المراحل التى شهدت إنتاجاً غزيراً بالنسبة للسينما الألمانية على الإطلاق. وكان هذا النوع الجديد يتطلب قدرة تعبيرية هائلة بالنسبة لحركة الجسم أو التعبير بالوجه. ولقد ساندت الديكورات الملونة فى فيلم " كابينة دكتور كاليجارى " Cabaret (١٩١٩ / ١٩٢٠) ، إخراج روبرت فينى (Robert Wiene)



التأثير المرتبط بفن التعبيرية. أما فريتس مورناو Fritz Murnau (١٨٨٨ - ١٩٣١) وصل بفيلمه " نوسفيراتو " Nosferatu عام ١٩٢١ وهو من أفلام الرعب إلى أولى مراحل شهرته. أما المخرج فريتس لانج Fritz Lang الذى يعد من أهم مخرجى تلك الفترة فلقد تحرك أيضاً فى هذه النوعية من الأفلام وذلك بفيلمه " دكتور مابوزى اللاعب " Dr. Mabuse der Spieler عام ١٩٢٢ شهرته، كما أنه حول الملحمة الأسطورية الألمانية " تيلونجن " (١٩٢٣ / ١٩٢٤) إلى فيلم صامت، فمجال الملابس المزخرفة وروعة الصورة المكونة للمشاهد الجماعية فضلاً عن جمود الحدث جعلت من هذه الأفلام أعمالاً عظيمة بين التعبيرية والتجريدية السينمائية .

طرق صوب التجريدية

انضم عدد من الفنانين إلى جماعة "الفارس الأزرق" عام ١٩١١ في ميونيخ ، وقاموا بنشر دائرة معارف تحمل الاسم نفسه عام ١٩١٢ ، ولقد طور فنانون تلك الجماعة في مجلتهم إحدى النظريات الخاصة بالإبداع الفني وذلك بالمقارنة مع الأعمال الفنية الخاصة بالدوائر الثقافية الأخرى وخاصة الثقافات البدائية الخاصة ببحر الجنوب وإفريقيا . وقد ربطت مجلة الفارس الأزرق الموضوعات الفلسفية (مثل الانسجام العجيب بين اللون والشكل) مع الأعمال الرائدة في مجال الموسيقى والتأليف آنذاك .

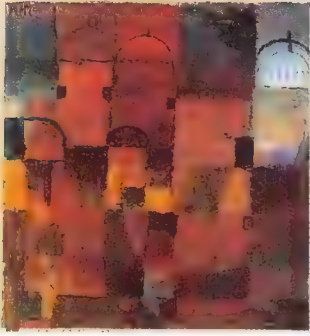
فاسيلي كاندينسكي ، تركيب ١٩٠٤ ، ١٩١١ .
دوسلدورف ، مجموعة شمال-فيستفالن
الفنية .

وقد جمعت كافة الفنانين الرغبة في التغلب على الشعور بالاعترا ب الذي كان يعد شعورًا أساسيا عند الإنسان في بحثه عما هو مطلق ، فلقد وجد فرانتس مارك Franz Marc (١٨٨٠ - ١٩١٦) الموازنة بين السعادة والألم في الوجود الإنساني من خلال الانشغال الفني بعالم الحيوان ، حيث تمتزج أشكال الحيوانات المرسومة بألوان واضحة سميكة في تناغم مع نظام الخلق الناعم .

وعلى عكس ذلك جاء فن أوجست ماكي August Macke (١٨٨٧ - ١٩١٤) حيث ترجم عالم المدينة الكبرى إلى مساحات ملونة تشكل مع لغة خاصة باللوح المرسومة تلك اللغة التي حدث بشكل ما من تأثيرية ليبرمان من خلال اللون

والشكل . أما الفنان أليكسي فون يافلنسكي Alexej von Jawlensky (١٨٦٤ - ١٩١٤) فلقد اتبع في أعماله بعد عام ١٩١٧ طريق الاختصار والتقليل ، حيث أدى به البحث عن عمومية الوجه البشري إلى التعبير عنه بشكل صليب مجرد ، وتخضع هذه العملية التأملية إلى أفكار وتصورات دينية .





ويعد فاسيلي كاندينسكى Wassily Kandinsky (١٩٦٦-١٩٤٤) من أهم فناني تلك الجماعة ، وتعد مرحلة التطور التي تخلص فيها من عرض أشكال الأشخاص فى الفترة ما بين عامى ١٩١٠ و ١٩١١ من أكثر المراحل إثارة، وفى سلسلة لوحاته الرائعة الخاصة بالطبيعة قلل من الإشارة إلى البيئة الواقعية وذلك لكى يصل فى النهاية إلى تكوينات تجريدية كاملة فاللون يستطيع أن ينتج إجابات عاطفية مثل الموسيقى وذلك عندما تستخدم استخداما تجريديا أما الشكل فهو ينشأ من الضرورة الداخلية وذلك بالنظر إلى عملية الإبداع الفنى. تلك المبادئ الجمالية التى تشكلت عام ١٩١٢ فى العمل الكتابى "حول الفكر الفنى" ثم عام ١٩٢٦ فى "

النقطة والخط وصولا إلى المساحة" تشير إلى بدايات مهمة لانسجام ألوان لوحات كاندينسكى فضلا عن التوزيع الإيقاعى المتناغم بين اللون والشكل فى اللوحة الفنية .

أما الفنان السويسرى باول كلّى Paul Klee (١٨٧٩-١٩٤٠) فقد بدأ هو الآخر فى دائرة جماعة الفارس الأزرق، وبين عامى ١٩٢٩ و ١٩٣٩ عمل بالتدريس فى الباهواوس وذلك قبل أن يعود مرة أخرى إلى سويسرا ولقد قام عام ١٩١٤ مع ماكى Macke برحلة إلى تونس افتتح فيها كلاهما على عالم جديد يتمثل فى رؤية المنازل ذات الشكل المكعب والبازارات الحافلة بالحياة والنشاط فضلا عن الاطلاع على الزخرفة الإسلامية. وفى بحثه الدءوب - عن أشكال جديدة وإحداث تكوينات لونية - مزج كلّى فى إبداعه الشامل بين عناصر من عالم الأساطير والخيال الطفولى مع عالم اللاوعى .

ولقد ظهر تأثير ذلك كله فى عمل عناوين أدبية للوحات الفنية، وجدير بالذكر أنه حافظ أيضا على رسم أشكال تمثل أشخاصا . فهو لم يرقم يرسم لوحات تجريدية خالصة وبذلك يمكن أن نقول إن فن الرسم الخاص بكلّى يعد صيغة شخصية لطراز الحداثة الذى نهل من دوافع فن الشعر الطبيعى الرومانسى فضلا عن بحثه عن اللاوعى فى العمل الفنى المرسوم.

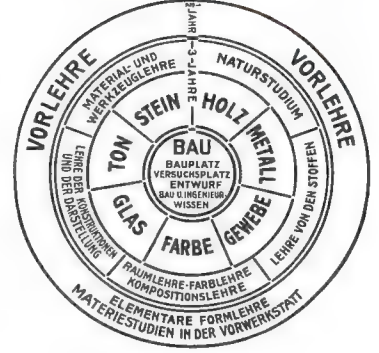
ويعد هذا النوع من الفنون ذات الجوهر الفكرى (كاندينسكى) من الفنون التى يصعب فهمها وتوصيل مغزاها ولذلك يعد هذا واحدا من الأسباب التى أدخلت كلّى فى صراع مع خطط التعليم داخل الباهواوس.

وفى الوقت نفسه تقريبا وجد فن النحت طريقة نحو التجريدية . فلقد حاول رودولف بيلينج Rudolf Belling (١٨٨٦-١٩٧٢) مثل كاندينسكى أن يقرب بين الموسيقى والفن التجريدى

وفى الوقت نفسه قام الفنان هانس آرب Arp Hans (١٨٨٦: ١٩٦٦) مع زوجته صوفى توبير آرب تطوير أشكال تكوينية تجريدية خالصة معروفة باسم دو كولاج " Duo- Collages" حاولوا فيها معالجة خبرات الحرب العالمية بصورة تأملية فكرية .

باول كلّى قباب حمراء وبيضاء ، ١٩١٤ -
١٩٤٥ ، ٦٠، ٤١ × ٧، ٣١ سم، صورة بألوان
مائية والأوان جواش على ورق كرتون،
دوسلدورف، مجموعة شمال الراين-
فيستفاليا الفنية .

الباهواوس والبناء «الجديد»



أصبح الباهواوس الذي أسسه فالتر جروبيوس Walter Gropius عام ١٩١٩ في مدينة فايمار هو أكثر المدارس الفنية تأثيراً في الحدثة الأوروبية ، حتى إنه كان يحدد باستمرار مسيرة تطور فن العمارة والتصميم، وذلك عبر تلامذته العديدين من المبعدين والمضطرين إلى الهجرة حتى بعد إجباره على إغلاق أبوابه عام ١٩٣٣ وبناء على إلحاح دوائر المتحفطين والمتشددين تم

تقليص مواد الباهواوس بشدة عام ١٩٤٤، حتى إنه اضطر للبحث عن مقر عمل جديد وانتقل بعد عام إلى مدينة ديساو. وقد طور جروبيوس بالاشتراك مع يوهانس إتن Jo-hannes Itten لائحة تدريس تعد بشكل كبير امتداداً للتقاليد الحرفية في العصور الوسطى بألمانيا خاصة لبناء أكواخ الكاتدرائية على الطراز الجوطى. وفى أعقاب مرحلة دراسة أولية يعمل خلالها الطالب حراً بتقنيات حرفية مختلفة تأتى مرحلة التخصص فى ورش الزجاج أو النجارة أو المعادن أو ديكور خشبة المسرح أو التصوير الفوتوغرافى أو جرافيك الإعلانات. إلا أن إدماج التقنيات المختلفة فى مجال العمارة كان هو بؤرة الاهتمام التى سادت الباهواوس بداية أثناء فترة إدارة هانيس ماير Hannes Meyer الذى خلف جروبيوس (وعمل منذ عام ١٩٢٧ وحتى عام ١٩٣٠) ، وخاصة فى ظل آخر مدراء الباهواوس لودفيج ميس فان دير روهى (١٨٨٦ - ١٩٦٩) .

تصوير قالبى لتعاليم الباهواوس، ١٩٢٢ .

فقد اتخذ الباوهاوس موقعه كنقطة تقاطع مع الطليعية الأوروبية. وكانت العلاقات خاصة تحت إدارة ماير الاشتراكي وثيقة جداً مع فناني الاتحاد السوفييتي وكذلك مع جماعة الفنانين الهولندية "الطراز" والتي كانت تصدر مجلة تحمل الاسم نفسه وروج فيها تيو فون دويسبورج Theo von Doesburg لمبادئ عملية التجريد التدريجية.



كارل ي. يوكر. وفيلهيلم فاجنفيلد ، أباجورة مكتب ، ١٩٢٣ / ١٩٢٤ .



وقد غطت نشاطات الباوهاوس كافة مجالات الحياة العامة والخاصة بشكل شامل. كما ساهمت الدفعات الفنية المنبعثة منه عوالم حياة الحداثة أكثر مما كان عليه الحال بالنسبة لأية مؤسسة أخرى. حيث عمل فنانون مثل كلي و كاندنسكي وليونيل

فاينينجو Lyonel Feininger (١٨٧١ - ١٩٥٦) وأوسكار شليمير - Oskar Schlemmer (١٨٨٨ : ١٩٤٣) أو أونجار لازلو موهولي - ناجي - Ungar László Moholy-Nagy (١٨٩٥ - ١٩٤٦) في فايمار وفي ديساو. وقد طور يوهانس إتن Johannes Itten نظرية الألوان المهمة والخاصة به. كما أقر شليمير الأشكال التجريدية "للبياليه الثلاثي" (١٩٢٢) ، كذلك أبداع كارل ي. يوكر Karl J. Jucker وفيلهيلم فاجنفيلد Wilhelm Wagenfeld "أباجورة المكتب" (١٩٢٣ - ١٩٢٤) من معدن الحديد والزجاج .

مارسيل بروير. كرسي مصنوع من مواسير صلب، ١٩٢٥ / ١٩٢٦ طراز الشباب والحداثة . البناء الجديد .

وكذلك صنع مارسيل بروير Marcel Breuer "كرسيا" من مواسير الصلب (١٩٢٥).

أما ذلك الربط الحثيث بين التصميم الفني والإنتاج الصناعي الذي روج له ماير فقد كان شديد الأهمية. وكان هو أيضاً من حث على ضرورة اختيار تلك الخامات التي استخدمت في عمارة الباوهاوس بناء على وجهة نظر اقتصادية بحتة.

أما تصميم جروبيوس لمبنى الباوهاوس ذي الهيكل المعدني في ديساو (١٩٢٥-١٩٢٦) فقد كان يعد تواجلاً لتقاليد بناء مصانع فاجوس فهو يعد مهذاً للبناء الحديث الذي كاد إجلاله للأشكال الهندسية الصارمة أن يتخذ ملامح تصوفية ،

إلا أنه عاد بداية من عام ١٩٣٣ ضمن إطار بلشفية الثقافة، ولم ينتشر سوى على جانب الأطلنطى. وقد طبقت المطالبة بالصرامة الهندسية فى مستوطنات فايسهوف Weieñhofsiedlung (أو الفناء الأبيض) فى مدينة شتوتجارت لتشكل مثلاً لمبانى المنازل فى المدن. حتى إن أهم معمارى هذا الوقت وجدوا أنفسهم جميعاً فى مسابقة حول أفضل لغة للأشكال ، ومنهم : ميس فان دير روهى Mies van der Rohe ، وفالتر جروبيوس ،



وهانز شارون Hans Scharoun (١٨٩٣ - ١٩٧٢) وماكس Max وبرونو تاوت Bruno Taut وضيوف دوليون مثل لو كوربوسى Le Corbusier .

فالتر جروبيوس ، مدينة ديساو، باوهاوس ، ١٩٢٥ / ١٩٢٦ .

لقى طراز البناء الجديد رواجاً سريعاً بفضل وساطة جماعة المعمارين " الخاتم" كما منح الطليعية الشعبية لجمهورية فايمار بيئة مناسبة للانتفاضة السياسية. وقد شيد الأخوان فاسيلى وهانز لوكهاردت Wassili und Hans Luckhardt



(١٨٨٩ - ١٩٧٢ و ١٨٩٠ - ١٩٥٤)

فيلات أنيقة فى مدينة برلين، كما أثر ميس فان دير روهى على عكس تطبيق الاشتراكية فى بناء المنازل الصغيرة استخدم الخامات الفاخرة لجناح ألمانيا الأسطورى فى المعرض الدولى الذى أقيم فى برشلونة (عام ١٩٢٩ وأعيد تركيبه مرة أخرى عام ١٩٦٨) أو فيلا توجندهات Tugendhat المقامة فى

هانس و فاسيلى لوكهاردت وألفونس أنكر. برلين/ فيلمارسدورف ، المنزل رقم ٢٥ الكائن فى روبنهون ، ١٩٢٨ . يعرض كل من مبنى الباهواوس ومسكن برلين بشكل نموذجى الأطر الأساسية لفن البناء الحديث: حيث اللون الأساسى هو اللون الأبيض: أبعاد النوافذ واضحة: الأركان المبنية مفتوحة، وحيث يكون الزجاج مقسماً: الدعائم الفولاذية فى الداخل على شكل هيكل: سيادة الزاوية اليمنى: سور و درابزين و سطح تتميز بالشفافية والخفة . تجمعات سكنية .

منطقة الماريش برون Mährischen Brunn * (١٩٢٨ - ١٩٣٠) . وكان المنظر اللافت للنظر فى الصور التى التقطت لذلك المعرض الدولى هو ظهور الموظفين التابعين لجمهورية فايمار وهم يرتدون حلة شتريسمان** الشهيرة. ويرتدون كذلك القبعة السوداء أسطوانية الشكل وهو الأمر الذى شكل تناقضاً مع مسألة تحديث فن العمارة ويسره وعدم تعقيده، الذى تسهم فيه عدا ذلك أيضاً " كراسى برشلونة" ذات التأثير المسابير للعصر .

* - منطقة تاريخية تقع بين روسيا وسلوفاكيا (المترجمة) .

** - هى بدلة لها بنطال مخطط باللونين الأسود والرمادى وجاكيت طويل أسود اللون وصديري من اللون نفسه سميت باسم جوستاف شتريسمان مؤسس حزب الشعب الألمانى الذى شغل مناصب وحصل على جائزة نوبل للسلام عام ١٩٣٦ . (المترجمة) .



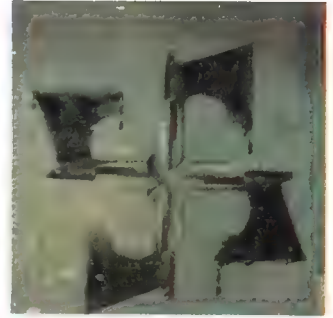
مارجرية شوته - ليهوتسكى - مطبخ فرانكفورت، ١٩٢٦ .
تم تطوير هذا المطبخ المشيت و الذى يعد أول مطبخ مبنى على وجهات نظر وظيفية وهذا من أجل بناء مساكن البلدية.

كانت التجمعات السكنية ومدن الحداثى التى تم التخطيط لها فى العشرينيات فى كل مكان فى ألمانيا والنمسا وسويسرا ذات تأثير كبير. وفى فيينا الحمراء أى صاحبة الاتجاه الاشتراكى قرر مجلس البلدية الاشتراكى بناء منشآت سكنية كبيرة، تحول شرفات طبقة العمال إلى حجارة على غرار فناء كارل ماركس فى مدينة دوبلين Döbling (بناها كارل إيهن Karl Ehn فى الفترة من ١٩٢٧ حتى ١٩٣٠). حيث إن الأعداد الغفيرة التى تقطن هذه المباني الضخمة كان ينبغى أن تشكل المحرك لتطوير مجتمع جديد وتؤرخ فى الوقت ذاته لسيادة طبقة العمال فى مواجهة الطبقة البرجوازية الراسخة، ويكون لها أثر حصون المدينة الاشتراكية الفاضلة. وهو الدور الذى تجلى بوضوح فى الثورة ضد الفاشى دولفوس Dollfu* عام ١٩٣٣ تعرض فناء ماركس لقصف شديد. أما المستوطنات السكنية فى مدن فرانكفورت وكارلسروه وكولونيا وبرلين فقد كانت أكثر ظرفاً لأنها مصممة بشكل مفتوح ، فقد أدخل الاستشارى المتخصص فى بناء المدن مارتن فاجنر Martin Wagner العمارات السكنية فى العاصمة فى الفترة ما بين ١٩٢٦ و ١٩٣٣ حيث أظهر تصميم التجمع الكبير "مدينة فريتس رويتر" Fritz-Reuter الذى وضعه كل من فاجنر وبرونو تاوت Bruno Taut (عام ١٩٢٥) بشكل كبير سيادة البناء النمطى، فقد تميزت هذه المدينة بأن أكثر مبانيها بروزاً شكلت ما يسمى بالتجمع الذى يتخذ شكل حدوة الحصان ، حيث اصطفت المباني متخذة شكل حدوة الحصان لتلتف حول منتزه يتوسطها ويلحق غالباً بمجمع سكنى إضافى يحوى طرازى بناء فقط للمنازل ، جميعها تتوسط حداثى مما يبعث على انتقاد البناء على بلوكات فى مربع فيلهلمينا السكنى بشدة. أما مدينة سيمنس فقد ربطت بين موقع الإنتاج الصناعى والبلوكات السكنية متنوعة الأشكال. وتشكل المنشآت الصناعية لهانز هيرتلاينز Hans Hertleins (من ٢٢٩١) والمشيدة بالطوب المحروق نظراً لأنها مصبوعة بموضوعية التعبيرية تناقضا صارخاً لبساطة المنازل ناصعة البياض التى بناها هانز شارون Hans Sharoun (١٩٢٩ - ١٩٣٢) .

* - إنجلبرت دولفوس (١٩٤٣ - ١٩٩٢) سياسى نمساوى عمل مستشاراً اتحادياً فى محاولة انقلاب نازية (الترجمة) .

الدادية والسريالية

تجلت فى السريالية - شأنها فى ذلك شأن كثير من مسميات ذلك العصر- ردود الأفعال إزاء تجارب الحرب العالمية. فقد انتشرت الحركة التى انطلقت من مدينة زيوريخ Zürich لتصبح عالمية حيث تركزت فى ألمانيا على وجه الخصوص فى المدن الكبرى مثل برلين وكولونيا وهانوفر . وانطلاقاً من وجهة النظر التى مفادها أن العالم لا يمكن التعرف عليه واعتراكه سوى فى إطار فقدان الثقة واغتراب كل الأمور السابقة المعروفة ، فقد اتخذ الداديون من الكسور والنواقص صيغة تعبير قاطعة. حيث أعادوا تجميع وتركيب أجزاء وقطع من مواد الحياة اليومية بطريقة تبعث على الدهشة مما سمح بإلقاء نظرة جديدة على العلاقات الفنية والاجتماعية. وقد نشأت هكذا صيغ وأشكال فنية جديدة مثل فن الكولاج الذى كان يستخدم فيه غالباً قطع من الخشب وقصاصات جرائد وصور فوتوغرافية ومواد إعلانية فضلاً عن الأداء الفنى الأدبى. وقد ظهرت فى هذه الآونة نقاط مشتركة كثيرة مع فنانى الطليعية الروس، حيث دعى كثيرون منهم إلى فايماير لحضور مؤتمر التركيبية (البنائية) عام ١٩٢٢ ، إلا أن حركة دادا السياسية وجدت أشد انطباعاتها فى تراكيب الكولاج والصور لراؤول هاوسمان Raoul Hausmann (١٨٨٦ - ١٩٧١) وجون هارتنيلد John Heartfield (١٨٩١ - ١٩٦٨) وهانا هوخ Hannah Höch (١٩٧٨ - ١٨٨٩). وقد شن هجوم مبكر وشديد الحدة على النازية الوافدة. كما كان كورت شفيترز Kurt Schwitters (١٨٨٧ - ١٩٤٨) واحداً من أكثر الفنانين متعددى الوجوه. حيث طور فى هانوفر ما



يسمى بفن الميرتس Merz بوصفه أحد تنويعات الدادية (والكلمة مشتقة من الكوميرتس بنك أو بنك الاقتصاد والتجارة). حيث أخضع بذلك الأدب والفنون التشكيلية والعمارة لذلك المبدأ الاغترابى الذى أطلق عليه " الميرتس " (نصف كلمة تجارة). بل إنه جعل منه نظرية فى الجريدة التى تحمل الاسم نفسه. وقد بلغت نظريته عن تحويل عوالم الحياة إلى تجارة ذروتها فى عمله الفنى المجمع الذى أطلق عليه " حافلة ميرتس " والذى عرض فى هانوفر (ابتداءً من ١٩٢٤) وهو عبارة عن تتابع فراغى تعبيرى أشبه بمغارة وقد أعيد تركيب هذا العمل جزئياً فى المتحف الوطنى الهولندى.

جون هارتنيلد . . ، الشعار القديم فى المملكة "الجديدة": الدماء والحديد، ١٩٣٤، صورة فوتوغرافية مركبة، تم نشرها فى "جريدة أربايتير أو العمال المصورة" ١٦٦، Arbeiter-Illustrierte - Zeitung، ٨ مارس ١٩٣٤ .

كورت شفيتزرز ، مينى ميرتس، كنيسة
التعاسة الشهوانية ، هانوفر، ١٩٢٤ - ١٩٣٨
أقيمت حوالى ١٩٣٠ .



وقد كانت الدادية وثيقة الصلة بالسريالية من خلال تلك
الدفعة التى تبدو غير واعية ويحركها الحدس
والإحساس، بالإضافة إلى أنها ساهمت فى النبذة التى لا
تخلو من السياسة. إذ كانت السريالية تتطلب من الفنانين
القدرة على تحويل أفعال مثل الأحلام إلى صور دون أدنى
تنسيق يعتمد على العقل. حيث امتزج تحليل فرويد مع
التصورات الخاصة بالتخاطر فضلاً عن البرمجة الفنية

التي تتغذى من منابع كثيرة (منها الفلسفة والأدب والموسيقى وخلافه) كل ذلك تحت
نذير الماركسية.

كان ماكس إرنست Max Ernst (١٩٨١ - ١٩٧٦) أهم فنانى المنطقة المتحدثة بالألمانية
فقد استخدم إلى جانب فن الكولاج كذلك فن الفروتاج Frottage وهى عملية ضغط
الورق على مواد وحكها بالجرافيت أو الكربون لتطبع نسخة من هذه الأشياء. كما كان
إرنست أيضاً أديباً ورساماً وفنان جرافيك. حيث ضم عالم صوره السريالى أوجها
مبهجة ومضحكة يرتبط بداخلها أيضاً أحد جوانب عمل باول كلى Paul Klee إلا أنه
يضم كذلك جوانبه المظلمة ، فقد عرض إرنست ملخصاً كئيباً للموقف السياسى
لألمانيا من خلال صور الأحلام التى تشير إلى نهاية العالم وتظهر بها غابات مدمرة
بها طيور مليئة بالرموز والشفرات وتمثل الحياة الجريحة وكذلك من خلال عمله

ماكس إرنست، الغابة الكبيرة، ١٩٢٧، ألوان
زيتية على القماش، مدينة بازل، المجموعة
الفنية العامة، متحف الفن.

فرنسا عام ١٩٤١ ومنها إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أما ريتشارد أولتسه Richard Oelze

(١٩٠٠ - ١٩٠٨) فقد كان أقل شهرة. ففى تقنية تتميز بالحرفية

القديمة تتشابك داخل لوحاته أشكال حيوانية وإنسانية ونباتية
لتتخذ صوراً خيالية متوحشة. حيث عبرت لوحته التى تحمل عنوان "
توقع" (١٩٣٦) أصدق تعبير عن انتظار الكوارث بشكل جماعى مملوء
بالخوف. وهو الأمر الذى يمكن إدراكه على أنه نص أدبى مواز
ليوميات فيكتور كليمبيرر Victor Klemperer التى كانت توثيقاً

محبطاً للمثابرة الخفية والغادرة على حرمان واضطهاد البشر فى الرايخ الثالث وليس
اضطهاد السكان من اليهود فقط .



الموضوعية الجديدة



إذا كان فنانون جماعة الجسر قد أعادوا إحياء النقش على الخشب فقد كانت توجهات مصوري الموضوعية الجديدة صوب طريقة وتقنية التصوير التي تميز بها عصر دورر. حيث صور فنانون أمثال جيورج جروس Georg Grosz (١٨٩٣ - ١٩٥٩) وأوتو ديكس (١٨٩١ - ١٩٦٧) أو كريستيان شاد Christian Schad (١٨٩٤ - ١٩٨٢) بشكل مؤثر تلك البانوراما التي تميز بها المجتمع في عهد جمهورية فايمار إلى جانب المخاطر السياسية التي كانت تحوم في الأفق. كل ذلك دون أية بوادر لذلك البناء العلوي النظري الذي كان هو أساس الدادية. فقد ظهرت بورتريهات مؤثرة للمثقفين اليهود من الألمان مثل كارثة الإرهاب النازي. حتى إن كل من جروس

أوتو ديكس، الخطايا السبع القاتلة، ١٩٢٣، كارسروه، قاعة الدولة للفن يظهر التحذير من الدكتاتورية النازية في تلك الصورة جليا: شخصية هتلر الصغيرة التائهة الرائية بيصرها صوب العالم، تحتل مكانها في طابور رقصه الخطايا السبع المميتة، اقتبس ديكس في تلك الصورة من أعمال القمة لفن التصوير الألماني القديم، وهو ما يتضح تقريبا في ذلك الوحش الكائن على اليسار وغواية القديس أنطونيو المأخوذة من مذهب آيسنهايم بجرونفالد.

وديكس انصب عليهما جام غضب النازيين وحقدهم بسبب عملهم بشكل تقليدي جدا في طراز تصويرهم الواقعي. لذا فقد اعتبر النازيون صور الليل الإباحية لديكس والتي ترصد فترة العشرينيات الموحشة في مدينة برلين جديرة بالازدراء في المقام الأول إلى جانب صور خنادق بلدة فيردون التي تناهض الحرب بلا أية مهادنة، والتي تعد من أفضل المرافعات المؤثرة ضد الحرب.

كما أدمج فليكس نوسباوم Felix NuBbaum (١٩٠٤ - ١٩٤٤) في واقعيته عناصر سريالية، حيث صور في أعقاب عام ١٩٣٨ وفي ظل ظروف صعبة معاناة اليهود المضطهدين قبل أن يقع هو نفسه فريسة للاغتيال في مدينة أوشفيتس* Auschwitz. كما يمكن إلحاق مرحلة الازدهار الأولى لفن التصوير الفوتوغرافي الألماني ضمن إطار الموضوعية الجديدة. فقد قام أوجوست ساندر August Sander (١٨٧٦ - ١٩٦٤) بوصفه مصور محترفاً بالتوثيق لكافة المجموعات الوظيفية والأنماط البشرية المختلفة في جمهورية فايمار. إلا أن أعماله لم تحظ بالتقدير بوصفها تصويراً فوتوغرافيا فنيا إلا بعد عام ١٩٤٥ وذلك على يد فريتس جروبر Fritz Gorber. كذلك كان ألبرت رينجر باتش Albert Renger Patzsch (١٨٩٧ - ١٩٦٦) يضع أعماله في البداية في مرتبة أعلى من مرتبة التوثيق، حيث صور كلا من المنشآت الصناعية في المناطق الثرية بالمواد الخام والكنائس المشيدة بالطوب المحروق وذلك قبل أن يقع اختياره على الغابة الألمانية لتصبح موضوع صورته.

* - مدينة بولندية كانت تضم معسكرا اعتقال في أثناء احتلال جيش النازي .

كما جمع كارل بلوسفيلدت Karl Blossfeldt (١٨٦٥ - ١٩٣٢) النباتات التي حرمها من جمالها التجريدي عندما وضعها على ورق التصوير بعد أن منحها حجماً أكبر بشكل مبالغ فيه. أما هيربرت ليست Herbert List (١٩٠٣ - ١٩٧٥) فقد فر من الواقع السياسي عندما أخذ في تصوير أرجاء اليونان وإيطاليا التي يغمرها الضوء. كذلك أدخل إيريش سالومون Erich Salomon (١٨٩٦ - ١٩٤٤) الصحافة المصورة في ألمانيا مما جلب عليه حق جوبلز Goebbels حتى إنه اغتيل في معسكر الاعتقال بمدينة أوشفيتس البولندية شأنه شأن نوسباوم.



كارل بلوسفيلدت ، كوكوربيتا ، ١٩٢٨ ، صورة فوتوغرافية.

ماكس بيكمان Max Beckmann

يستحق المصور والفنان ماكس بيكمان Max Beckmann (١٨٨٤ - ١٩٠٥) ابن مدينة لايبزيغ Leipzig أن تفرد له فقرة خاصة حتى وإن لم يكن في الإمكان أن ندرجه ضمن أى اتجاه أسلوبى. ويزيد على ذلك أن بيكمان شأنه شأن بيكاسو بالنسبة لإسبانيا وفرنسا هو أفضل الفنانين الألمان الذين عبروا عن فرص القرن العشرين ومأساته ، حيث عكس ذاته وعالمه في مزيج من الأساطير القديمة والتقاليد التعبيرية والسريالية ونجح في أن يبنى عالماً مقابلاً لبربرية الحرب والفاشية وذلك كله في تنويعات متجددة دائماً. وكان بيكمان Beckmann قد غير أسلوبه جذرياً في أعقاب تجربة مع الحرب العالمية الأولى. حيث كان يملأ الفراغات ذات التأثير المقبض الكئيب والتي لا أفق لها بأشكال ذات ألوان باهتة كى تكون أصدق تعبيراً عن حكومة فايمار الهشة.



ولكن ألوانه أصبحت أكثر ثراءً فيما بعد. وضمت صور بيكمان الشخصية كافة الأعمال منذ عهد دورر وحتى كورينث بتلك التوابع القوية التأثير. إلا أن شهرته لا ترجع في المقام الأول إلى صور المناظر الطبيعية أو الحياة الهادئة بقدر ما ترجع إلى اللوحات ثلاثية الدرفات التي يمكن

ماكس بيكمان، النساء، ١٩١٨/١٩١٩ ، دوسلدورف، مجموعة شمال الراين- فيستفاليا الفنية.

إلحاقها بمذابح العصور الوسطى من حيث الشكل. وسوف يسير الفنان الإنجليزي فرانسيس بيكون Francis Bacon على نفس دربه لاحقاً متبعاً الأشكال النادرة ذاتها في فن الحدادة بسبب طابعها الدينى. حيث يعالج بيكمان في لوحاته الثلاثية كافة الموضوعات الرئيسية الراسخة في تقاليد الحضارة الأوروبية مثل الحب والوداع والمعاناة والقسوة والقتل والمتعة وزوال الوجود الدنيوى ليحولها إلى صياغات باقية في شكل صور .

وقد هاجر بيكمان عام ١٩٣٧ إلى هولندا. وظل يعتبر منذ ذلك الحين ضمن "ممثلى الفن المشوه" ليشارك صفوة فناني ألمانيا المصير ذاته إلا أن الفاشية لم تمنح أحدا تلك الصورة المفزعة باستثناء بيكاسو عندما رسم لوحة جويرنيكا Guernica حيث إن إبداعات بيكمان الكبرى لا تصور بل هي تجسد الأساطير وتفضح بشكل مباشر جدا الملامح الاستبدادية وغير الآدمية التى تتميز بها الفاشية وهو الأمر الذى يميزها فى المقام الأول عن أعمال هؤلاء الفنانين الذى يمثلون الموضوعية الجديدة.

فن النازية

افتتح اعتلاء النازيين للسلطة فى يناير ١٩٣٣ واحداً من أكثر الفصول إظلاماً فى التاريخ الألمانى وأكثرها إحباطاً للفنون. حيث تبلورت بسرعة صورة "الأعداء الرئيسة" لدى نظام الحكم متمثلة فى كافة الفنانين اليهود، وجميع الملتزمين بالتجريدية إلى جانب جميع نقاد النظام السياسى من "البولشفيين". كما ظل جوبيلز* مترددا بشأن التعبيرية لمدة طويلة. حتى اتخذ قراره فى غير صالحها. إلا أنه فى النهاية أصبح كل ما هو حديث يعتبر خالياً من الفن أو مشوهاً على خلاف موقف موسوليني الأقل تشدداً تجاه المستقبلين فى إيطاليا. كذلك ظل الفنانون والمعماريون الباقون يتأرجحون بين الاقتراب الحذر شأن ميس فان دير روهى وبين الهجرة الداخلية مثل إميل نولده Emil Nolde. وقد بلغت حملة التشهير ذروتها عام ١٩٣٧ فى معرض " الفن المشوه" فى ميونيخ الذى سيق كمبرر لتدمير وتصفية أعمال فن الحداثة من المتاحف الألمانية. وهكذا لم يكن فن التصوير فى عهد النازية بشكله المتميز بالتحريض السياسى والبراءة الصناعية فضلاً عن الابتذال، فى حاجة لأن يحفظ ويوثق فى سجلات حيث قضى هو على نفسه بنفسه .

* - جوزيف جوبيلز : ١٨٩٧ - ١٩٤٥ سياسى نازى الصلة بهتتر ، عمل عام ١٩٢٩ مديراً للدعاية بالحزب النازى وانتحر عام ١٩٤٥ .



معرض الفن المشوه، ١٩٣٧، الغلاف
باستخدام تمثال أوتو فرويندليش:
الإنسان الجديد .

وتعد مسألة تقييم المعمارين وصناعة الفيلم والتصوير الفوتوغرافى فى الفترة من ١٩٣٣ إلى ١٩٤٥ أمراً أكثر صعوبة. حيث تقف اليوم محاولة الفصل بين مصطلحات الأشكال الجمالية والسباق السياسى فى مواجهة الرفض الإجمالى والخط من قدر تلك الفنون حائلاً دون ذلك. مما سمح على سبيل المثال بإلقاء نظرة متوازنة على صور لينى ريفنشال (١٩٠٢)

الفوتوغرافية وأفلامها التى قبولت برفض صريح فى معالجتها الفيلمية لأحداث أوليمبيا الدعائية عام ١٩٣٦ وأيام نورينبرج لحزب الرايخ وذلك من الناحية السياسية. إلا أن ريفنشال أدخلت منذ الثمانينيات على الثقافة البصرية إلى حد ما وبأسلوب طليعى نماذج مهمة للصور تبدو كما لو كانت بعيدة عن السياسة ولكنها عادت لتصبح أقوى تعبيراً .

أما ألبرت شبير Albert Speer (١٩٠٥ - ١٩٨١) والذى أصبح فيما بعد وزيراً للحرب فلم يتبقى أى من خيالاته المعمارية تقريباً مما شيدته أثناء حكم النازى فما أن بنى بالكاد شيئاً حتى دمر .

لم تكن أواصر الصلة بوظيفية الحدادة قد انقطعت تماماً. وهو الأمر الذى تؤكدته محطة شحن القمامة التى صممها باول باومجارتن Paul Baumgarten فى برلين مواييت Moabit (١٩٣٦ - ١٩٣٧) والتى استشهد ميندلسون Mendelsohn بجمالها، والمبنى الضخم لمطار تيمبلهوف Tempelhof (تصميم إرنست ساجيل Ernst Sagebiel ١٩٣٦ - ١٩٤١) حتى واصل بيتر بهرن Peter Behren تشييد مظلة مضممار الطيران النشاط والهمة الرائعين ذاوتيهما .

كما ظلت الغرفة الداخلية المخصصة لمصنع التوربينات المنصوبة على حوامل معدنية هى نقطة الانطلاق. بيد أن أغلب العمارة كانت تسودها كلاسيكية ضخمة كما كان فن النحت يتحدد من خلال وحشية " البطل الآرى" التى تقلل من شأن الإنسان .



١٩٤٥ نهاية الحرب العالمية الثانية.

٣٠ أبريل ١٩٤٥ انتحار أدولف هتلر
Adolf Hitler.

١٩٤٩ انتخاب أول برلمان لجمهورية ألمانيا
الديمقراطية.

١٩٦١ بناء سور برلين.

١١ أبريل ١٩٦٨ اغتيال رودى دوتشكه
Rudi Dutschke.

١٩٦٩ لقاء شتوف Stoph وبراندت
Brandt فى مدينة إيرفورت.

١٩٧٢ إقامة دورة الألعاب الأولمبية فى
ميونيخ.

١٩٧٥ بداية جلسات قضائية بادر-
ماينهوف Baad-Meinhof.

٩ أكتوبر ١٩٨٩ سقوط سور برلين.

٣ نوفمبر ١٩٩٠ إعادة توحيد الدولتين
الألمانيتين .

لم تكن ألمانيا التى قطعت أوصالها إلى أربعة قطاعات عام ١٩٤٥ تمثل مجرد طبيعة الانقراض والدمار فحسب، فحيثما تنظر كنت ترى اللاجئين والمبعدين والمشردين. حيث دمرت معظم المدن الكبرى وأبيدت المناطق السكنية بنسبة تصل إلى (٨٠٪). وكانت الفترة بين ١٩٤٥ و ١٩٥٠ تعد مرحلة عسيرة من عدة جوانب، حيث كان الفقر المدقع هو الذى يحدد اتجاه الحياة اليومية للأفراد ، لذا كان الاهتمام بالفن يتذيل قائمة الأولويات. وعلى نقيض الفترة التى أعقبت الحرب العالمية الأولى مباشرة لم تتم معالجة فترة الحرب والفظائع التى ارتكبتها المسئولون السياسيون.

عوض الفنانون الصدمة بالتحول إلى التجريدية وحاولوا اللحاق بركاب تطور الفن دولياً. فأصبحت أمريكا تشكل الثقافة الرائدة بالنسبة للجزء الغربى من ألمانيا، بينما أصبح الاتحاد السوفييتى يتمتع بنفوذ وتأثير متزايدى على تطور الفن بعد إقامة جمهورية ألمانيا الديمقراطية ، وذلك من منطلق الواقعية الاشتراكية. لذا فقد حفر عام ١٩٤٥ جرحاً غائراً فى تاريخ ألمانيا وتاريخ الفن الألمانى. لأنه حتى إعادة توحيد قطرى ألمانيا ظل الدعم يوجه إلى فنون متباينة تبعاً للنظم الاقتصادية والاجتماعية فى كل دولة على حدة. ومع توحيد الدولتين عام ١٩٩٠ سقطت عقيدة الواقعية الاشتراكية حتى إن البلبلة التى نتجت عن ذلك لم يتم تخطيها تماماً بعد. فقد أصبح يتعين على كل فنان من فنانى ألمانيا الديمقراطية سابقاً ممن كانوا يتمتعون بتقييم إيجابى كبير فى الغرب نتيجة لقدراتهم وتوجهاتهم التى تنتقد نظام الحكم آنذاك، مواجهة الواقع القاسى لسوق الفن، ذلك السوق الذى من شأنه أن يجعل الأمر عسيراً على كافة أشكال التصوير التشخيصى وكثيراً ما يقف فى مواجهة الفنانين ذوى السيرة الذاتية ضاربة الجذور فى رحاب عقائد سياسية طبعت أجواءهم بشئ من عدم الفهم الذى يصل إلى الرفض. إلا أن تلك الإشكالية قد نحت جانباً إلى حد كبير فى السنوات الأخيرة لأن بعض الفنانين الشبان من الجانب الشرقى لألمانيا ممن هم ليسوا مثقلين بالاتجاهات السياسية تمكنوا من غزو السوق من جانب، كما يرجع ذلك من جانب آخر إلى أن الإبداع الفنى فى عصر العولمة قد أفقد الحدود بين المدن والاختلافات العرقية والقومية فعاليتها إلى حد كبير كما كان الأمر عليه قبل عام ١٩٧٠ .

إعادة البناء والتعمير في الشرق والغرب



ريتشارد بيتر سين، نظرة إلى الجنوب من
برج مبنى بلدية دريسدن، ١٩٤٥، دريسدن،
صورة محفورة على النحاس .

كانت إعادة بناء المراكز الحضرية والمناطق السكنية تعد أصعب مشاكل فترة ما بعد عام ١٩٤٥ وأكثرها إلحاحاً. وقد كان هناك العديد من التصورات ، فقد تقرر في فرايبورج إعادة تشكيل ورسم صور المدينة بالكامل ، فتم تغيير اتجاهات الشوارع وإضافة طبقة من الحصى وحفرت الجداول والممرات والأسقف بمنظور يتناسب مع الحداثة التاريخية المعتدلة لتعود لحالتها قبل الحرب. أما في مدينة

كولونيا فقد أدخلت المساقط الأفقية في مناطق واسعة في مقابل المناطق الرأسية التي كانت تميز صورة المدينة القديمة. كما أصبح الطريق السريع الذي يربط بين الشمال و الجنوب به أربع حارات مرورية يعد محورياً مرورياً عريضاً عبر المدينة القديمة سابقاً. إلا أن ذلك المذهب السائد هنا وفي أماكن أخرى والقائل بأن وسط المدينة يجب أن يكون عصرياً وصديقاً لوسائل المواصلات أسفر في أغلب الأحيان عن توابع لها وقع الكوارث بالنسبة لتنوعية المساكن وصورة المدينة. كما كان البعض في كثير من المدن الألمانية يعتبر أطلال وبقايا الأحياء السكنية القديمة عبئاً ثقيلاً. وكانت مدينة كولونيا الجديدة التي تميزت بالقطاعات نصف دائرية الشكل والكائنة خارج الطريق الدائري التاريخي قد دمرت أثناء الحرب بدرجة ٣٠ ٪ فقط. وحتى عام ١٩٧٠ سقطت حوالي ٣٠ - ٤٠ ٪ أخرى ضحية جنون التحديث الأعمى. إلا أن الفراغات المتواجدة في أركان الشوارع ظلت خاوية من المباني لعدة عقود نظراً لأن بناء الكتل السكنية المعهود في عصر الحداثة لم يكن يتضمن نماذج لسد الثغرات البنائية في أركان مدينة برلين بشكل مناسب ولم يحدث ذلك التحول في الوعي العام إلا منذ الثمانينيات مع دخول مرحلة ما بعد الحداثة.



تجمع فن العمارة، شارع كارل ماركس و
بوابة فرانكفورت من جهة الغرب، برلين،
١٩٥١ - ١٩٦٠ .

كانت إعادة بناء مدينة برلين إلى جانب مدن دريسدن وفرانكفورت وكولونيا وميونخ وهامبورج ، وذلك في حالة ذكر المدن الكبرى فقط ، تعد التحدي الأكبر الذي يواجه مصممي المدن والمعماريين. كما زاد وضع مدينة برلين تعقيداً بسبب تقسيمها إلى أربعة قطاعات في أعقاب مؤتمر القوى المنتصرة في يالتا Jalta وبوتسدام عام ١٩٤٥. وسرعان ما وضعت العراقل أمام التخطيط الجماعي لإعادة البناء بقيادة هانز شارون Hans Sharoun. وقد افترقت الطرق في غرب وشرق برلين بعد عام ١٩٤٩ ، أي بعد إزالة الأنقاض. حيث بلغت العمارة الاشتراكية ذروتها طبقاً لنموذج موسكو في أعمال توسيع طريق ستالين الذي يطلق عليه اليوم شارع كارل ماركس Karl-Marx-Alle (١٩٥١ - ١٩٦٠) والذي كان يعد آنذاك فخر ألمانيا الديمقراطية سابقاً. وقد ربطت مشاريع العودة إلى تقاليد شينكل بين جماعة المعماريين بقيادة هيرمان هينزلمان Hermann Henselmann وبين مميزات العمارة السوفييتية. وقد ميز طريق ستالين ، أو طريق النصر المؤدى إلى قلب مدينة برلين مع وجود حلقة الاتصال المتمثلة في قصر الثقافة بوارسو بوصفه أكثر المناطق الغربية ضمن سلسلة من المباني المعمارية ستالينية الطراز ، وساعد هكذا على نشأة علاقة حافلة بالرموز بين الاتحاد السوفييتي وجمهورية ألمانيا الديمقراطية . ونحن لسنا بمعرض لرفع طريق ستالين إلى مرتبة طريق المحررين أو جعله بمثابة النصب التذكاري المهم للحرب الباردة . وقد شُيدت طرق رئيسية أخرى مشابهة في مدينة ماجدبورج ولايبزيغ فضلاً عن مدينة دريسدن التي دمرت بشدة وقت الحرب ومدينة روستوك حيث سجل الشارع الطويل من خلال العودة ذات الصبغة التاريخية إلى الطوب المحروق في وسط المدينة محوراً جديداً للعمل في رداء اشتراكية مدن اتفاقية الهنزا.

وجاء رد ألمانيا الاتحادية فى صورة الأحياء ذات المباني الحديثة لتتضم إلى الطابع الغربى الدولى الحديث. وجاء مشروع حى هنزا ليصبح مشروعاً ذائع الصيت فى برلين ، ذلك المشروع الذى شيد فى إطار البناء الداخلى عام ١٩٥٧ على أطراف حديقة الحيوانات. حيث تم غرس البيوت التى يقطنها أكثر من عائلة والتى صممت بشكل فردى داخل المنتزة لتمائل هكذا عقيدة الحداثة التى تتبع الهواء والمساحة والتركيز الاقتصادى للشقق فى العمارات. وقد شارك أهم كبار محترفى البناء الحديث والمساحات الدولية مثل ألفار أوسكار نيماير - Alvar Aalto Oscar Niemeyer فى تلك التظاهرة الخاصة بسياسة العمارة الغربية .

وقد شيدت فى راينلاند مبانٍ تأسيسية مهمة فى تاريخ الحداثة الدولية.



باول شنايدر-إسليبن - ، دوسلدورف،
عمارة مانيسمان ، ١٩٥١- ١٩٥٦ ، منظر
من نهر الراين .

حيث بنى باول شنايدر-إسليبن Paul Schneider-Esleben عام ١٩٥٦ فى مدينة دوسلدورف عمارة مانيس مان Mannesmann ، ذلك المبنى الذى أدخل مبادئ البناء الخاصة بالمباني الأمريكية ذات الهياكل الفولاذية إلى ألمانيا الاتحادية. كما أشرف رودلف شفارتس Rudolf Schwartz على إعادة التعمير فى كولونيا وتعد أعماله من أبنية البنوك والتأمينات والمباني

العامة التى وضعت لبعض الوقت تحت حماية هيئة الآثار - بارقة أمل لفن عمارة الخمسينيات فى الجزء الغربى من ألمانيا. وقد تميزت مبانيه بالأفقية الواضحة والانسيابية على نقيض تصميم نيرنتيش Nierentisch فى العمارة الداخلية. كذلك انضم هيرمان هينزلمان Hermann Henselmann فى ألمانيا الديمقراطية إلى ركب الحداثة من خلال بيت المعلمين الذى يضم قاعة المؤتمرات (١٩٦١-١٩٦٤) . وقد شيدت أكثر المباني الفردية نجاحاً بالعودة إلى لغة العمارة الخاصة بحركة التعبيرية ، حيث تمتد السلسلة بدءاً بتحفة هانز شارون المعمارية مبنى الفيلهارموني Philharmonie بمدينة برلين (١٩٥٦- ١٩٦٢) ووصولاً إلى الأسقف الانسيابية الشفافة لأرض مدينة الألعاب الأولمبية بميونخ لجونتر بينيش Günther Behnisch وفراى أوتو Frei Otto (١٩٦٨ - ١٩٧٢) والذى أصبح على الفور علامة مميزة لألمانيا الاتحادية المنفتحة على العالم .



هانز شارون، برلين، مبنى
الفيهارموني، القاعة الداخلية ١٩٦٣ .

فى إطار سياسة تخفيف حدة التوتر التى تميز بها فيلى براندت Wally-Brandt كذلك جاء الاستخدام المرن للخرسانة المرئية بوصفها إحدى خامات البناء ليشكل كذلك عودة إلى التعبيرية. تلك الخرسانة التى كانت تتراكم فوق بعضها فى شكل مبانٍ بلا هدف، اكتسبت من خلال عمارة جوتفريد بوم Gottfried Böhm أهمية وأصبحت معبرة وجديرة بالمشاهدة وهو الأمر الذى ميز مبانيه منشورية الشكل ذات الحواف ديناميكية الحركة (مثل مباني نيفيجز Neviges وكنيسة فالفارت أو الحج Wallfahrt ١٩٦٣ - ١٩٧٢) .

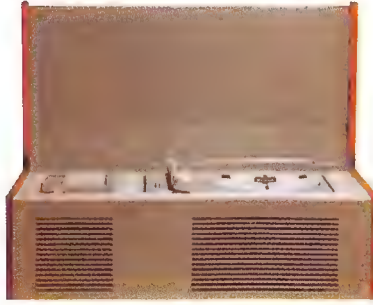
وعلى مدار الستينيات والسبعينيات ظهرت فى كل من ألمانيا الاتحادية وألمانيا الديمقراطية تلك الضواحي الموسعة التى تختلف من حيث التصميم وليس من حيث الإشكاليات الخاصة ببناء المدن وبالتالي الإشكاليات الاجتماعية، وذلك إذا رأينا الأمر بعيدا عن الناحية التاريخية .

حيث أصبحت القلاع الخرسانية المصممة فى حى مارك الكائن فى شمال برلين الغربية آنذاك (١٩٢٦ - ١٩٧٤) هى يؤر ذلك الفقر الاجتماعى الجديد، وفى المقابل كانت التجمعات السكنية المشيدة من الخرسانة سابقة التجهيز فى ألمانيا الديمقراطية، مثل تلك الكائنة فى برلين مارتسان، بينالوبيداو Jena-Lobedau أو ورشتوك-ليشتينهاجن Rostock-Lichtenhagen ، تشكل نوعاً من رفاهية السكن مقارنة بمواد البناء القديمة، نظراً لتأجيل إصلاح وصيانة المباني القديمة باستمرار لأسباب سياسية. وقد أفضى كلا النموذجين مؤخراً إلى نوع من الأزمة. وفى ألمانيا الديمقراطية وصل بها الأمر إلى انهيار خفى لوسط المدينة التاريخى، وهو الأمر الذى توقف بعد عام ١٩٨٩ بشكل مخطط. إلا أن إرساء طرق مشجرة للمشاة بشكل حذر وهو الأمر الذى جاء كرد اشتراكى على "مناطق المشاة" المتضخمة فى ألمانيا الغربية، لم يمنع السكان من هجر المراكز التاريخية بشكل يكاد يكون منظماً .

التصميم

اقتبس فن التصميم فى الخمسينيات الأشكال الديناميكية لخطوط التيار الكهربائى للمصابيح والموائد والسيارات من النماذج الأمريكية. كما تحولت التراكيب ونماذج الأشكال التى صممها الفنانون التجريديون فى فترة ما قبل الحرب ممن اتهموا آنذاك بأن فنهم مشوه، إلى أغطية مصابيح وورق حائط أو فرش للأسرة بل إنها نسخت وقلدت. وفى أعقاب إعادة تأسيس اتحاد الأعمال الألمانى عام ١٩٥٠ وإنشاء المدرسة العليا للتصميم فى أولم عام ١٩٥٣ تحت إدارة المهندس والمصمم المعمارى والسويسرى

ماكس بيل Max Bill (١٩٨٠-١٩٨٤) عادت الحياة مرة أخرى لثقافة الباهوس بمفهوم الدادية الجديدة.



وقد عهدت الكثير من الشركات بمسألة تطوير منتجاتها إلى مصممين من المشاهير. حيث صمم كل من هانز جوجيلوت Hans Gugelot وديتر

رامس Dieter Rams ابتداءً من عام ١٩٥٥ الأجهزة الكهربائية لشركة براون تحت شعار: "قليل من التصميم يعنى كثير من التصميم". فجاء عام ١٩٥٦ التصميم الأسطوري لجهاز راديو فونو الذى أطلق عليه اسم نغش بياض الثلج، أو ماكينة الحلاقة الكهربائية " براون سيكستانت" Braun Sixtant عام ١٩٦٢ ، حتى أصبحت تصميمات منتجات شركة براون تشكل علامة مميزة لها كما تقتضى المنافسة فى اقتصاديات السوق. وقد أدى النقد الموجه إلى التصميم فى مجال الصناعة فى النهاية إلى أزمة طاحنة انتهت بإغلاق مدرسة أولم العليا عام ١٩٦٨ من قبل الحكومة المتشددة فى الدولة التى كانت تعتبر المنشأة اليسارية شوكة فى قرة العين.

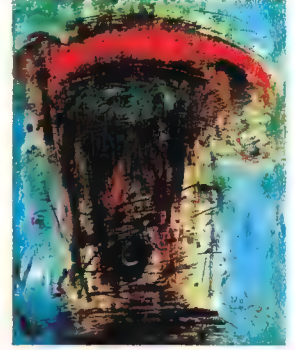
فالتصميم كوسيلة للوصول إلى مزايا المنافسة لم يكن مرغوباً آنذاك فى ألمانيا الديمقراطية. لذا ظلت التصميمات هنا تأخذ أفكاراً من الغرب على استحياء ومع بعض التأجيل. رغم ذلك أدى ذلك السحر الخاص جدا بتصميمات ألمانيا الديمقراطية إلى إعادة اكتشاف نابغة من الحنين للماضى وإلى تقييم جديد بعد عام ١٩٩٠ وأكمل أيضاً الحداثة الرجعية بتنويعاً جديدة وغير متوقعة .

فريدرياند هودلر ، بحيرة تونر ، ١٩٥٠ ،
جنيف ، متحف الفن والتاريخ .

فن الرسم والنحت فى الغرب

عاد فن الرسم التجريدى مجدداً فى أعقاب الحرب وتحول عن التصوير التشخيصى ليبعد عنه. حيث بدأت فى ذلك الوقت تدريجياً معالجة عصر النازية والحرب العالمية الثانية ومعسكرات الاعتقال ولكن بشكل أقل من معالجة الأدب لتلك الفترة. فقد علق فيلى باو مايستر Willi Baumeister (١٨٨٩ - ١٩٥٥) على فترة الأربعينيات بأعمال الأيديوجرام* أما إميل شوماخر Emil Schumacher (١٩١٢ - ١٩٩٩) فقد رسم عام ١٩٥١ أولى لوحاته التجريدية حيث اكتشف بواطن الألوان الخشنة جامدة القشرة التى حفر فيها رموزاً مؤثرة مثل الشفرة الوجودية. كذلك غير إرنست فيلهلم ناى Ernst Wilhelm Nay (١٩٠٢ - ١٩٦٨) طرازه من تعبيرية زمن ما قبل الحرب إلى التجريدية البحتة. إن لوحات الشرائح التى تدرج ضمن فن التصوير الموسيقى المتميز بالزخرفة الواضحة فى الوقت نفسه وتبعه أخلاف كاندينسكى Kandinsky تعتبر من أكثر الابتكارات فى الصور المميزة لعهد كونراد أدناور ، أما عالم لوحات فولس Wols (اسمه الحقيقى ألفريد أوتو فولفجانج شولتز Alfred Otto Wolfgang Schulze ١٩١٣ - ١٩٥١) فله تأثير أكثر وقعاً ، حيث تتطور كتل الألوان فوق رقعة الصورة مثل انفجارات من الألوان فكان لذلك الملمح المميز للفن الذى مارسه الرسامون الفرنسيون أيضاً فى الخمسينيات ولاسيما "التقطيط" أو التلطيخ أثره فى إطلاق مسمى التلطيخية أو البقعية على ذلك النمط من الابتكارات التصويرية المجردة التى تبدو عضوية. إلا أن التلطيخية أو التشكيلية هما طرازان ليسا بعيدين عن فن "رسم التقطير" لجالكسون بولوك Jackson Pollock كما لاقى فن رسم حقول اللون التعبيرية التجريدية الأمريكية اهتماماً كبيراً فى ألمانيا الاتحادية (خاصة أعمال بارنيت نيومان Barnett Newman ومارك روثكو Mark Rothko) ومنذ بداية عام ١٩٦٠ امتد خط عبر الأجسام الأحادية اللون لجوتهارد جراوبنرس Gotthard Graubners (١٩٠٣) ، واللوحات المتبصرة لرايموند جيركيس Raimund Girkes (١٩٣٠) حتى بلغ اللوحات التجريدية لجيرهارد ريختر Gerhard Richters .

فولز ، مؤلف، ١٩٤٧، ألوان زيتية على القماش، هامبورج، قاعة هامبورج الفنية



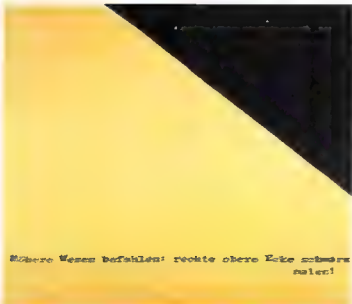
وقد صاحبت المعارض الفنية "دوكونتا" التى تقام فى مدينة كاسل هذه العملية وكانت فى أوجه عديدة محددة للطرز. وإن كان معرض دوكونتا الأول ، الذى أقيم عام ١٩٥٥ قد رد اعتبار الفنانين الذين اتهموا بأنهم أصحاب فن مشوه وجاء على سبيل المصالحة بعد سنوات من التشهير. فقد تحول المعرض الثانى عام ١٩٥٩ إلى مواجهة صلبة بين فولس Wols وبولوك. فى إطار التوحد الحثيث للاهتمامات الفنية الألمانية الأمريكية. وكانت معارض دوكونتا هى تعبير عن الحرب الباردة أو بمثابة تظاهرة لفن التصوير التجريدى الغربى بوصفه فنا عالميا فى مقابل الواقعية الاشتراكية .

ولكن التجريدية شأنها شأن اللاشكلية لم تبق بمنأى عن المعارضة، فقد كان من ضمن المآخذ التى أخذت على كلا الاتجاهين بقاءهما داخل دائرة ما هو شخصى والافتقار إلى الأهمية والالتزام الاجتماعى. كما وجهت الانتقادات إلى ذلك الرضا عن الذات والقناعة التى تميز بها الفنانون الذين ضمنوا ثبات أقدامهم. ومن هنا انطلقت أعمال كونراد كلافيك Konrad Klapheck (١٩٢٥) الذى ضخم من حجم الأجهزة الفنية والأدوات المستخدمة فى الحياة اليومية وقلدها نسخاً بدقة متناهية. وقد توجهت "ماديته الواقعية الكبرى" كذلك ضد اللاشكلية وضد لحظية الفن المستخدم، الأمر الذى اكتسب أهمية متنامية داخل نطاق فن العامة Pop Art .

زيجمار بولكه ، تأمر الذات العليا: طلاء
الركن العلوى الأيمن باللون الأسود،
١٩٩٦، لأكيه على القماش، مجموعة
فروليش يشنوتجارت .
تعد الصورة محاسبة ساخرة لفن الرسم
التجريدى التعبيرى و الشكل التجريدى
المفعم بالنظريات عامة .

وقد طور كل من زيجمار بولكه Polke Sigmar (١٩٤٢) وجيرهارد ريختر (١٩٣٢) فى الستينيات بالتوازى مع فن العامة أو فن البوب الأمريكى واقعيته الاشتراكية فى إطار مواجهة نقدية. حيث سخر بولكه من الأيقونات الألمانية مثل "أرنب دورر" كما سفه كذلك المعجزة الاقتصادية، حتى إنه تحدث عن ابتذالها بقدر يعادل الحديث عن تناسى التاريخ الألمانى بل وكبته. كما تعد حوامل الصور التى ابتكرها بولكه أمراً مميزاً له حيث كان يفضل استخدام الأغطية الصوفية و قوط المطبخ فى تصنيعها.

كذلك استخدم بولكه شأنه شأن ريختر تقنية خطوط المسح الطولية للصور الفوتوغرافية بالجرائد لإعادة تحديد ملامح الشخصية الوسطية المعتدلة للأفراد المصورين (مثل نجوم الصحف الصفراء). وقد قدم بولكه نفسه فى صوره الأولى بوصفه كيميائى فن التصوير الألمانى ، وذلك من خلال أسلوب متعدد الكسور والأسطح مع تجريب الطلاء والراتنج على أرضية تلوين شفافة. كما تسخر أجسام صوره كبيرة الحجم من تقاليد تاريخ العلوم ومن الفن الأوروبى والحضارة الأوروبية.



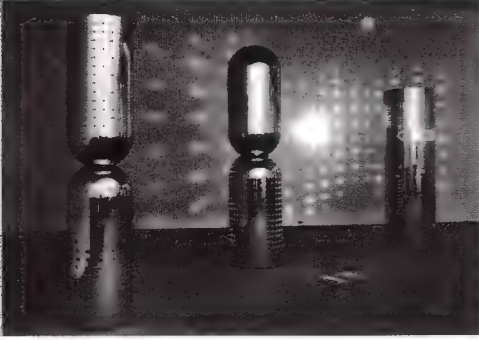
ولعل ريختر يعتبر هو الرسام الألماني صاحب أكبر تنوع من الطرز والأساليب الشخصية، تلك التي يستخدمها جميعاً بذكاء تقنى عال، كانت أكثرها إقناعاً صور الطبيعة وبورتريهات السبعينيات التي هي أقرب إلى الواقعية التصويرية والتي تختلف عنها من خلال عدم الحدة أو الدقة المحسوبة بوعي. ومن حيث المحتوى تصور الأعمال أجزاء من البحر وتركيبات من الألوان إلى جانب أعمال تشخيصية، تتخذ من رفض التاريخ الألماني موضوعاً لها من النازية المكبوتة حتى سلسلة الصور الرائعة ذات ١٥ جزء والتي تمثل أحداث ١٨ أكتوبر ١٩٧٧ (١٩٨٨) والتي عبر فيها ريختر بشكل فني عن نهاية "ألوية الجيش الأحمر".

وقد غادر جيورج باسيلتز Georg Baselitz (١٩٣٨) و أ. ر. بينك A.R. Penck (١٩٣٨) ألمانيا الديمقراطية شأنهما شأن ريختر Richter . وكان بينك قد طور أثناء إقامته بها لغة تعتمد على الكتابة التصويرية. حيث إنه اعتبر رموزه وعلاماته المبعثرة على قماش الكتان بمثابة ملامح معبرة تعالج موضوعات وجودية محرمة في ألمانيا الديمقراطية مثل فهم الذات والعزلة. كما عارض باسيلتز مع مجموعة من رسامي برلين سيطرة التجريدية برسم تشخيصي من التعبيرية الجديدة. ذلك الفن الذي كانت نقطة انطلاقه على يد كورنيت ورسامي جماعة الجسر ويبدو ذلك واضحاً في التماثيل الخشبية المنحوتة بخشونة وفي الشواهد ذات قوة التأثير والانطباع الأثري.

وقد تلقى فن النحت في مرحلة ما بعد الحرب دعماً غير مباشر من خلال تنظيم فكرة الفن في البناء والتي نصت على تخصيص نسبة ٢٪ من المبالغ المحددة للمباني العامة لصالح الخزارف الفنية مثل النحت والتماثيل. ومن الطريف أن يكون هذا التنظيم بقايا فترة النازية وإن كان من حيث النوايا الحسنة على الأقل. وقد ألغى هذا التنظيم تماماً بعد عام ١٩٩٤ وبعد إدخال العديد من الإصلاحات عليه. حيث نشأت العديد من الأعمال المتوسطة التي افترشت العديد من مناطق تسوق المشاة والساحات الأمامية للمباني وهو الأمر الذي باركته الدولة ومولته.

وقد برز من بين مجمل النحاتين كل من نوربرت كريكه Norbert Kricke (١٩٢٢ - ١٩٨٤) وأولريش روكريم Ulrich Rückriem (١٩٣٨). حيث اكتشف كريكه القدرة الديناميكية للمواسير الحديدية التى قام بشيها وعقدها ولحمها معاً. إلا أنه قلل فى تماثيله الفراغية اللاحقة من مفرداته ليتعامل مع القضبان المثنية فى مجراها، تلك التى تبث على التأمل فى علاقة المشاهد والفراغ مما يؤدى إلى نوع من المواجهة مع الأشياء. فترى مثلاً سيراً خلفياً ينشر فى قطع حجارة كبيرة ليعيد تجميعها مرة أخرى. وتتميز غالبية الأعمال ذات القطع الكبير بأن لها قوة ذات مغزى وهى توضح من خلال أجسامها الضخمة عملية الطرق وإعادة التركيب .

أوتو بينه ، أعضاء الباليه فى جمعية كولونيا الفنية، ١٩٧٣ .



أشكال فنية جديدة - فلوكسوس ، الحدث ، التراكيب وفن المفهوم تكونت سابقاً جبهة معارضة فى مقابل فن التصوير الملون ذى التأثير الحدسى، وهو الأمر الذى جعل من مفهوم العمل التقليدى فى اللوحات وفى التماثيل المنحوتة موضع تساؤل. فقد أدرجت جماعة "الصفير" الضوء والحركة فى احتماليات الهواء الطلق الحركية وفى تراكيبها ، كما دعمت استخدامها ببيانات وإعلانات

أعادت بعث الحياة فى اللهجة المنبرية للحدادة الكلاسيكية. فقد دق جونتير أوكير Günther Uecker (١٩٣٠) المسامير على مسطحات مختلفة وخلق هكذا مساحات للطاقة يسمح عليها الضوء. ما خلق أوتو بينه Otto Piene (١٩٢٨) " بمجموعة الألوان الضوئية" فراغات ذات ديناميكية شفافة، حتى إنها تذكرنا بتجارب الباهواوس. أما هاينز ماك Heinz Mack (١٩٣١) فقد وضع ألواحاً زجاجية متبدلة ومضيئة فى مواجهة بعضها البعض وتمكن بذلك من إصدار نوع من التفتيت المؤثر لمصادر الضوء المتحرمة. كما اتخذ ماك موقعه فى سياق فن القرية الأمريكى من خلال مشروع - صحراء عام ١٩٦٨ ، بل إنه درس انعكاس الضوء المتسرب على شواهد الضوء والمنعكسات فى الفراغ الضوئى اللانهائى للصحراء .

عمل السويسرى جان تينجولى Jean Tinguely (١٩٥٢-١٩٩١) فى باريس فى المقام الأول وكون آلات خيال لها تأثير الألعاب ، وتتميز بالبساطة ، كما تستطيع أن تدمر نفسها ذاتيا فى الحالات القصوى. وقد استقرت حركة



يوزيف بويس ، أظهر جراحك،
تراكييب، ١٩٧٤ - ١٩٧٥، مدينة
ميونخ، جايرى بيت لينباخ

فلوكسوس نتيجة للمشاركة الدولية بعد أن أسسها الأمريكى جورج ماكينوناز George Maciunas (١٩٣١ - ١٩٧٨) فى بداية الستينيات ، وكان أول احتفالاتها عام ١٩٦٢ فى مدينة فيسبادن Wiesbaden . كما توالى الاحتفالات التى ترتبط فيها الموسيقى وتلاوة النصوص والعناصر التمثيلية مع بعضها سواء فى فوبرتال Wuppertal أو فى دوسلدورف Düsseldorf . وبينما كانت حركة فلوكسوس تفرق بين الأداء ذاته والجمهور الحاضر، فقد كانت هذه المواجهة تذوب فى الحدث. حيث يصبح الجمهور جزءاً من العمل الفنى ، الذى يسجل عبر الصورة أو الفيلم أو من خلال الفيديو لاحقاً حتى يمكن توثيقه .

أدى هذا التوسع فى مفهوم الفن لدى يوزيف بويس Joseph Beuys (١٩٢١ - ١٩٨٤) فى النهاية إلى مفهوم "النحت الاجتماعى" وانطلاقاً من القياس القائل بأن كل إنسان فنان ، فقد قام الرسام النابغ وفنان الأغراض بتوسيع نصف قطر الدائرة وقوة تأثير أفعاله بشكل كبير وذلك بنشاط زراعة الأشجار فى معرض دوكونميتا عام ١٩٨٢ الذى ربط كلا من الاهتمام البيئى والاجتماعى معاً. وقد كان بويس يرى نفسه ساحراً باعثاً للحس يحاول إيصال أنهار الطاقة وأقطاب خطوط الكريستال والعضوية عبر عالم الأغراض المحكم وذلك استناداً إلى رمزية المادية لدى رودولف شتاينر Rudolf Steiner إلا أن لغة الصور الخاصة به كانت معقدة بالنسبة لكثيرين. كما أنه كان يلقى شهادته الفنية أحياناً بنوع من حق الإطلاق ، مما أدى إلى عدم رغبة جمهور عريض فى اتباعه أو عجزهم عن ذلك. إلا أنه رافق الأحداث السياسية فى ألمانيا والخاصة بتاريخ ما بعد الحرب منذ ثورة الطلبة عام ١٩٦٨ مروراً بمشكلة إعادة التسليح ووصولاً إلى قيام حركة البيئة والسلام .

ولم يكن هناك من يمكن مقارنته ببويس في حداثته السياسية وهيئته سوى فولف فوستل Wolf Vostell (١٩٣٢ - ١٩٩٨). فقد تخطى حدود السخرية الخفيفة التي تميز بها كل من بولوك وريختر وذلك في انتقاده للرأسمالية، وخاصة لأسلوب الحياة الأمريكية. حتى إنه هاجم جرائم حرب الأمريكان في هيروشيميا وفيتنام وذلك من خلال أعمال الكولاج والأسيمبلاج *Assemblage فضلاً عن تماثيله الفراغية التي صنعها للميادين العامة .

أصبح التعامل مع الماضي الألماني يخلو من العصبية في السنوات الأخيرة، حيث تحول إلى نوع من التذكرة دون لهجة التهديد والوعيد التربوية. فيمارس كريستيان بولتانسكى Christian Boltanski (١٩٤٩) في تراكيبه التي نفذها مؤخراً مبنى الرايخ ، نوعاً من تقديم الأدلة الجمالي والمرضى للذات. كذلك تستحضر أعمال راينهارد موخا Reinhard Mucha سيراً ذاتية إلى ذاكرة جماعية، وهو ما نجح فيه أيضاً يوجن جيرتس Jochen Gerz (١٩٠٤) في عمله "خروج" (١٩٧٢ - ١٩٧٤) وهو عبارة عن تركيب مشروع ينسج الوثائق والصور بمعسكر الاعتقال بداخاو Dachau ليحيكها مع بعضها البعض. إلا أن هانز هاكه Hans Haacke (١٩٣٦) أثار مسألة للجدل بعد تنفيذه لعمل "تركيبة الشعب الألماني" الذي صممه عام ١٩٩٩ لإحدى ساحات الرايخ الألماني في برلين ، وهو الأمر الذي أصبح ثمانية المسائل الجدلية التي يثيرها عمل فنى على الإطلاق في ألمانيا عام ٢٠٠٠ (بعد الجدل الذي أثير عام ١٩٩٤ إثر تغطية المبنى على يد كريستو Christo وجان كلود Jeanne-Claude) حيث كانت رؤية هاكه تتلخص في ملء حوض خشبي كبير بترية يجلبها من كل دائرة انتخابية للأعضاء ويغرس بداخلها البذور والنباتات وهو ما تحول في النهاية إلى حجرة للارتطام ، تعلوها عبارة "إلى الشعب" بخط اليد ومعروضة بشكل مكبر .

وقد رأى بعض النقاد فى تنويعات هاكه فى كتاباته لعبارة "إلى الشعب الألمانى" فى مساحات الجمالون بالمبنى نوعاً من التقليل من مفهوم القومية الألمانى وهو الأمر الذى اعتبر غير مناسب لمبنى المجلس النيابى للرايخ. مرة أخرى يضع الرأى العام الألمانى نفسه فى مواجهة نقدية مع فهم الذات ومع التاريخ. ويتخذ البرلمان قراره لصالح هاكه ياله من نصر يحرزّه الفن !

الواقعية الاشتراكية

سرعان ما أصبحت الواقعية الاشتراكية بعد تأسيس جمهورية ألمانيا الديمقراطية هى وسيلة التعبير الفنية الرئيسية والمقبولة والمدمومة من قبل الدولة. وظل اتحاد الفنانين التشكيليين الألمان (VBKD) يرفع مصالح الفنانين حتى تم حله وتشكيل اتحاد الفنانين التشكيليين عام ١٩٩٠، إلا أنه كان يعتمد فى ذلك على قرارات القسم الثقافى باللجنة المركزية لحزب الوحدة الاشتراكى الألمانى. ونظراً لأن جمهورية ألمانيا

برنهارد هايسيش ، بلدية باريس III أيام شهر مارس بباريس (١٨٧١ - ١٩٦٢) ، مدينة لايبزيغ ، متحف الفن التشكيلى .

الديمقراطية لم تطور سوقاً للفن خاصاً بها، لذا فقد كان المصورون والنحاتون مضطرين لانتظار تكليفاً من الدولة لكى يتمكنوا من ممارسة نشاطهم الفنى.



ومن الجدير بالاهتمام أن تروج قيادة جمهورية ألمانيا الديمقراطية بالاتفاق

مع القيادة الروسية فى البداية لطرز واقعى ليس هناك ثمة شئ يربطه بالطراز الاشتراكى للباهاوس وتقاليد ولا بطراز الدادية أو السريالية، بل إنه كان أقرب شكلياً إلى الحداثة الشعبية على يد لوفيس كورينت Lovis Corinth و ماكس ليبيرمان Max Liebermann أو أقرب إلى فنانى التعبيرية والموضوعية الجديدة الأكثر اعتدالاً. وكان هناك فنان بالغ الأهمية سياسياً وشديد الارتباط بالاشتراكية وهو جون هارتفيلد John Heartfield الذى أصبح فريسة لطاعون التفتيش الرقابى لأجهزة الدولة ذات الطابع الاشتراكى حتى تمكنوا من إسكات صوته بعد عودته من منفاه فى إنجلترا عام ١٩٥٠ ، حيث كانت حياة الفنانين المبدعين فى ألمانيا الديمقراطية يغلب عليها طابع التشتت بين التكيف والمشاركة الفعالة فى تشكيل السياسة الثقافية وبين كلمة الهروب الفنى التى كانت تنتهى غالباً بالتحول إلى ألمانيا الاتحادية .

ويندرج كل من فيلى سيته Willi Sitte (١٩٢١) وبيرنهارد هايسيج Bernhard Heisig

(١٩٢٥) وفولفجانج ماتهوير Wolfgang Matheuer (١٩٢٧) وفيرنر تويكه Wener

Tübke (١٩٢٥) ضمن مجموعة مشاهير فناني ألمانيا الديمقراطية. وكانوا جميعاً

أساتذة يدرسون فى معهد لاييزيج العالى لفنون الجرافيك وطباعة الكتاب باستثناء

سيته الذى كان يدرس فى مدينة هاله. وقد ارتضى كل من سيته وهايسيج لنفسيهما

عالم عمل الاشتراكية وتاريخ حركة العمال فى الأشكال الكبيرة للتعبيرية الجديدة

وحافظوا دائماً على حدود كل ما هو تجريدى أو يمكن تجريده. وقد ضمنت لهما

موضوعاتهما فضلاً على طريقة رسمهما المكتنزة والمفعمة بنظام الحياة الجيد نجاحاً

طويل المدى لم يتخلله سوى المناقشات وبعض مراحل النقد الذاتى فى حال ابتعاد

الفنانين كثيراً عن بعض المبادئ الرسمية المقبولة بعد وفى المقابل تميزت أعمال

فولفجانج ماتهوير بتناقض كبير وواضح. "المتميزون" بورترية لامرأة منهكة ليس لديها

سوى زهرة السوسن على طاولة خاوية إشارة إلى تميز بطلة عمل الاشتراكية. وهو

بهذا العمل يكون قد تخطى حدود ما هو مسموح به فى ألمانيا الديمقراطية. كذلك

كان فيرنر متفرداً ومخالفًا للتيارات الرئيسية لأنه نسخ فى أسلوب رسمه عناصر من

الموضوعية الجديدة (أوتو ديكس فى المقام الأول) مع عناصر أسلوبية من الألمانية

القديمة والإيطالية ليشكل نوعاً من التقليدية الجديدة وهو ذلك الأسلوب الذى لاقى

موافقة من حيث الموضوعات لا من حيث لغة العصر. وكان عمله الضخم، "بانوراما

حرب الفلاحين" الكائن فى باد فرانكنهاوزن Bad Frankenhausen (١٩٧٤ - ١٩٧٨)

يهدف إلى تمجيد هزيمة الفلاحين بقيادة توماس مونتنسر Thomas Müntzer فى

سياق الثورة والإصلاح والإنسانية إلا أنه آل به الحال فى أسلوب هدام إلى أن يصبح

تصويراً ضخماً للأموات فى الحضارة الأوروبية لعصر دورر، مما أدى إلى تفسير

تشاؤمى متعمق لتاريخ العالم وهو الأمر الذى لم يكن ليتماشى إطلاقاً مع نموذج

التطوير للينينية الماركسية الرسمية .

إفيلين ريشتر ، أمام فولفجانج ماتهوير
"الرائعة"، درسدن التابعة لألبرتين ، ١٩٧٥ /
١٩٨٨ ، صورة فوتوغرافية، مدينة برلين،
جاليرى برلين .



ومن الغريب أن يتم افتتاح العمل دون حضور هونيكر Honecker فى خريف عام ١٩٨٩ وهو ما كان بمثابة آخر الأحداث الكبرى فى السياسة الثقافية للاشتراكية فى مرحلة أفول نجم الدولة .

أما فى مجال النحت فتجسد أعمال إرنست بارلاخ Ernst Barlach وكاتى كولفيتس التقليد الألمانى. كما كانت النصب التذكارية الضخمة لستالين الموجودة فى روسيا تمثل كذلك نموذجاً يحتذى به. وفى غمرة احتكاك وتفاعل تلك التقاليد استطاعت بالكاد لغة نقدية للصور أن تشق طريقها إلا أن إنجاز أعمال نحتية كبرى لم يكن ليتحقق دون دعم من الدولة نظراً لصعوبة توفير الخامات اللازمة. وفى هذا السياق تأتى قصة النصب التذكارى لإرنست تيلمان Ernst-Thälmann فى برلين ، حيث تكلف الأمر أكثر من عدة عقود (١٩٤٩ حتى ١٩٨٦) ليكون بمثابة وثيقة لفشل فنانى ألمانيا الديمقراطية. وبالرغم من التصميمات والرسومات المتنوعة فلطالما سقطوا فريسة للصراعات مع لوائح الأحزاب وتعليماتها إلا أنهم لم يكن لديهم استعداد للتخلّى عن هويتهم الفنية. وفى النهاية فقد شيد الروسى ليو كيربيل Lew Kerbel النصب التذكارى الضخم على الطراز السوفييتى المعهود حتى ذلك الوقت. وكانت إزاحة الستار عنه عام ١٩٨٦ عملية تستحضر أشباح الماضى ولا تتناسب مع العصر .

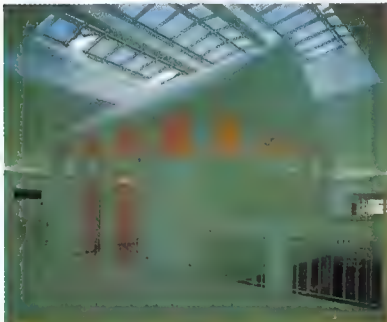
ما بعد الحداثة والحداثة المتأخرة

بلغت مرحلة ما بعد الحداثة ألمانيا متأخرة فى نهاية السبعينيات حيث كان الأدباء والفلاسفة الفرنسيون فى مرحلة ما بعد البنائية هم باعثو تلك الأفكار التى طبقها فيما بعد الأمريكان والبريطانيون فى مجال العمارة. وكانت فكرة ما بعد الحداثة تدور حول مراجعة واحد من عدة مفاهيم للحداثة تبدو عقائدية وخاوية من المعنى وذلك من أجل العودة إلى جذور الحضارة الأوروبية بوصفها نقطة ارتكاز ممكنة للتصميم الفنى للعوالم الحياتية وكذلك من أجل تعددية الطرز من حيث المبدأ .

وقد وضع النمساوى هانز هوللين Hans Hollein (١٩٣٤) تصميم متحف فنى جديد فى منطقة أبتايبرج Abteiberg الكائنة بمدينة مونشنجلادباخ Mönchengladbach (١٩٧٢ - ١٩٨٢) وهو المتحف الذى لفت الأنظار إليه على الفور. ولم تكن تلك الكتلة البنائية الجامدة هى ما يستحق المشاهدة ولكنها تلك التوليفة المجموعة من عدة أجسام بنائية هندسية متنوعة تميزت ببساطة الطراز وامتدت بطريقة متتالية فوق ساحة البناء الموجهة. يا لها من نقطة معارضة تستحق الملاحظة فى مقابل طراز حداثة الوحدة الحزينة الذى تميزت به منطقة المشاة فى مدينة مونشنجلادباخ. إلا أن تلاعب هوللين بقطع ديكور الحضارة الأوروبية فى تصميمات الديكورات الداخلية لمكتب مرور النمسا (٦٧٩١ - ٨٧٩١) جاء واضحاً تماماً، حيث تتراءى للعميل خشبة المسرح بما يتناسب معها من صور ثم يتلقى التحية بكل لطف بوصفه أحد المؤدين، كما ترى بعض بقايا لعالم الإجازات السلمى والذى يبعث على التفاؤل (مثل النحل وطيور النورس وقطع الأثاث المرحية وخطوط الحائط). كلها أمور تستحضر عالم ما بعد الحداثة المزيّف. وكان مصممو ديكور المسرح فى ذلك الوقت أمثال إبرهارد بياز Eberhard Pilz ويوهانيس لياكر Johannes Leiacker وأخيم فراير Achim Freyer وكارل-إرنست هيرمان Karl-Ernst Herrmann فى المقام الأول قد دأبوا على توزيع ونشر قطع ديكور من الواقع بطريقة مماثلة مثل أجزاء من مبانٍ أو أحجار متفرقة وأوراق أزهار على خشبة المسرح طبقاً لمعطيات الإخراج المسرحى لفترة ما بعد الحداثة على يد كلاوس بايمان Claus Peymann وبيتر شتاين Peter Stein وجون ديو John Dew أو هيربرت فرينيكه Herbert Wernicke.

وقد اتبع أوسفالد ماتياس Oswald Mattias (١٩٢٦) تنويعاً صارمة فى بناء ما بعد الحداثة وذلك فى تنفيذ الدور العلوى للمتحف المعمارى بفرانكفورت (١٩٧٩ - ١٩٨٤)، حيث وضع بيتاً صغيراً وسط القاعة ليكون بمثابة معبد صغير أو نصب تذكارى.

أصبح طراز ما بعد الحداثة هو لغة الأشكال السائدة لفيلات المدينة وبيوت الإيجار وتكليفات البناء العامة من خلال معرض البناء الدولى فى برلين الغربية (١٩٧٩ - ١٩٨٧). وقد أثرى المعماريون العالميون ممن عملوا بتشديد المباني فى ألمانيا مثل جيمس ستيرلينج James Stirling وألدو روسى Aldo Rossi أو ريتشارد ماير Richard Meier الطراز بشكل كبير، كما غزا التصميم الإيطالى لجماعة ممفيس الأسواق.



أوسفالد ماتياس أونجرس، المنزل، مدينة فرانكفورت، متحف فن العمارة، ١٩٧٩-١٩٨٤.

وبعد مرحلة من الإفراط في استخدام الديكور والزخارف والجمالون وقطع الديكور التي وجدت لها مدخلا في تصميم منتجات محال الأثاث ، عاد المعمارون ليتذكروا الحداثة الكلاسيكية مرة أخرى خاصة البناء الحديث ، حيث كان التحرر من أفكار الحداثة بادياً . كما أصبح الوضوح الجديد الناتج عن ذلك أمراً ملموساً في العمارة العالمية خاصة لدى الإيطالي رينزو بيانو Renzo Piano أو ابن مدينة تتسين ماريو بوتا Mario Botta . وتعيد منشأة الاستبعاد الإسفلتية التي شيدها جوستاف بايشل Gus-tav Peichl (١٩٨١ - ١٩٨٥) لمعرض البناء الدولي في برلين Berlin - Tegel - تيغل هو خير مثال على ذلك ، وهو العمل الذي يمكن إحالته إلى الأناقة الهشة لمباني السفن السابقة لشارون . إلا أن الأعمال المعمارية لكل من أكسل شولته Axel Schulte (١٩٣٤) وشارلوت فرانك Charlotte Frank (١٩٥٩) لم تكن لتذكر لولا ذلك التأثير المحرر لما بعد الحداثة .



كذلك كان لمحرقه جثث الموتى في برلين - تريبتوف Berlin-Treptow

أكسل شولته و شارلوت فرانك ، برلين- تريبتوف - ، محرقه الجثث ، القاعة المركزية، ١٩٩٢ - ١٩٩٨ .

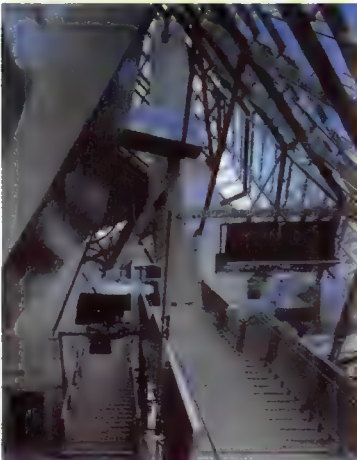
قاعة شيدت بها أعمدة تبدو بلا تنظيم نتيجة لترتيبها العشوائي. وتحد بعض الحوائط الحجرية المغلقة تلك القاعة ، وقد حضرت بها شقوق خلفية على غرار الأبواب الخادعة في مصر القديمة. إلا أن أفضل تقاليد الحداثة وما بعد الحداثة ترتبط في ذلك البناء الوظيفي الذي يعتمد على طراز ضخم ولكن له صفة الشفافية والذي يمثل مبنى الاستشارية الألمانية (صممه شولته Schultes / فرانك Frank ١٩٩٧ - ١٩٩٢ . انظر ظهر صفحة الغلاف) أو قبة مبنى المجلس النيابي والذي منحه السير نورمان فوستر Sir Norman Foster أهمية سياسية كبرى لألمانيا الاتحادية وبرلين بوصفها العاصمة

إلا أنه في المقابل نشأ تيار معماري نابع من الارتياح العميق تجاه أشكال البناء التقليدية ، ولكنه اعتبر نوعاً من التفكيكية ويعد من أهم الأمثلة على ذلك الأبنية التي شيدها دانييل ليبيسكيند Daniel Liebeskind البولندي المولد الأمريكي النشأة ، ومنها مبنى المتحف اليهودي في برلين (١٩٨٩-١٩٩١) أو متحف فيليكس-نوسباوم Felix-NuBbaum بمدينة أوسنابروك Osnabrück (افتتح عام ١٩٩٨) أو مبنى المطافى في أرض الشركات التابعة لفيترا VITRA بمدينة فايل Weil الواقعة على نهر الراين (زاهها حديد Zaha Hadid ، ١٩٩٠/١٩٩٤) إلى جانب ذلك الجسم الزجاجي المفتت الذي له وقع النحت للجماعة النمساوية كوب Coop زرقة السماء، ودار سينما UFA في مدينة دريسدن (١٩٩٦ / ١٩٩٨). وفي أسلوب شبيه بلغة الأشكال ولكن يتميز بالمطالبة بحق البيئة. ظهرت سلسلة من منازل السولار في بادن (فرايبورج، البيت التجريبي ١٩٩٦ / ١٩٩٨ لتوماس شبيجلهالتر Thomas Spiegelhalter كذلك أحس فريدنسررايش هوندرتفاسر Friedensreich Hundertwasser (١٩٨٢ - ٢٠٠٠) بالتزامه بالبناء البيئي. حيث خطط نجاح بيت هوندرتفاسر في فيينا لإدخال تعديلات على مبنى محطة السكة الحديد في أولتسن Uelzen (١٩٩١). وقد ربطت لغة العمارة لديه سمات طراز الشباب في فيينا مع الصور الخيالية لابن كتالينا أنطونيو جاودي Anto-nio Gaudí مما أعطى انطباعاً عاماً ملوناً، مبهجاً، متقلّباً وديناميكياً نحتياً ، ولكنه لم يخلُ في الأعمال الأخيرة من القولية وكانت به مسحة من الزخرفة المتبدلة. وإذا

هانز شارون، برلين، مبنى الفياهارمونيا،
القاعة الداخلية ، ١٩٦٣ .

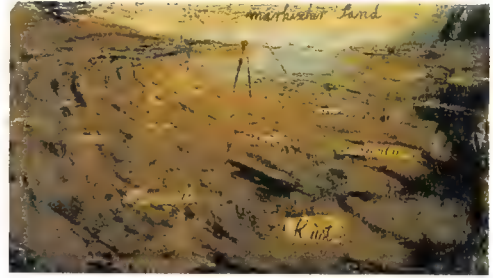
اتبعنا المؤرخ الفنّي فولفجانج كلوتس Wolfgang Klotz يمكننا إذا الربط بين اتجاهات التصوير والنحت في السبعينيات والثمانينيات وبين ظاهرة ما بعد الحداثة.

الفن بعد عام ١٩٤٥ والأمر الحاسم كان هو إبطال بناء نظرية هيمنة الحداثة وجعل الفن التشخيصي فناً قادراً على غزو الصالونات حتى في الغرب مرة أخرى. وكان المتوحشون الجدد أو الشباب في برلين أمثال راينر فيتينج Rainer Fetting (١٩٤٩) وسالومي Salomé (١٩٥٤) أو هيلموت ميدندورف Hel-mut Middendorf (١٩٤٩) قد دأبوا على استخدام صور المدن الكبرى لكيرشنر أو لآتو ديكس في لوحاتهم المرسومة على المباني حيث استخدموا الألوان الصارخة والمرحة سعياً منهم للتفوق من خلال الرسالة الشهوانية الواضحة في لوحاتهم في المقام الأول .



فى سياق الانقلاب الاجتماعى إثر ثورة الطلبة عام ١٩٦٨ وإصلاحات عهد فيلى براندت Willy Brandt ظهر نوع من التخفيف من حدة العقائد الفنية ، مما أتاح الفرصة للمواجهة النقدية مع التاريخ الألمانى الحديث والتاريخ المعاصر وذلك بشكل فنى. وكانت الدوافع هنا متباينة. فقد أحاط يورج إيمندورف Jörg Immendorff (1945) عوالم الحياة فى ألمانيا الاتحادية وذلك فى تنويعاته بعنوان "مقهى ألمانيا" (١٩٧٧) التى رسمها على القماش بلمسات للفرشاة ذات طابع تشكيلى وعدوانى وبألوان صارخة. وقد نوع بذلك فى موضوع للإيطالى ريناتو جوتوسو Renato Guttuso إلا أنه واصل كذلك نماذج مثل لوحة المجموعات الشهيرة لفنانى جماعة الجسر فون كيرشنر ، كما تناول فى لوحاته العلاقة مع محب الفن والفنانين - المقيم فى ألمانيا- أنسيلم كيغر ، رمال ميركيش ، رمال بينك. إلا أن ماركوس لوبيرتس Markus Lüpertz (١٩٤١) وجه تركيزه فى لوحات "الأنشودة الحماسية" إلى علاقة التوتر التى تعانى منها حياة الفنان الهشة أمام خلفية التاريخ وذلك بوضع بعض الخوذ الفولاذية والتمائيل النصفية للمحاربين والأسلحة فى مقابل سلسلة من صور مكررة أكثر من مرة لتشكيلية الفنان التى تظهر الحياة الهادئة.

أنسيلم كيغر ، رمال ميركيش ، رمال بينك. إلا أن ماركوس لوبيرتس Markus Lüpertz (١٩٤١) وجه تركيزه فى لوحات "الأنشودة الحماسية" إلى علاقة التوتر التى تعانى منها حياة الفنان الهشة أمام خلفية التاريخ وذلك بوضع بعض الخوذ الفولاذية والتمائيل النصفية للمحاربين والأسلحة فى مقابل سلسلة من صور مكررة أكثر من مرة لتشكيلية الفنان التى تظهر الحياة الهادئة.



يصعب إدراج أنسيلم كيפר Anselm Kiefer (١٩٥٤) ضمن طراز أو تيار محدد . فقد طور نمطاً جديداً من الصورة التاريخية التي تخلو من أية سخرية . كما أن هناك توازناً في استقبال أعماله بين الرفض والمديح الترنيمى . فكان يفتح على خلفيات الصور وأرضيتها الترابية أو الرملية فراغات تصويرية ضخمة وصعبة وهبها إلى موضوعات



مثل التاريخ الألماني والميثولوجيا الجرمانية وريشارد فاغنر Rich-ard Wagner والهولوكوست . غالباً ما نلقى في تلك الفراغات المفعمة بالأهمية رموزاً تصويرية متعارفاً عليها، تدل على قدرية المأسى ودور الفنان بوصفه معلقاً على الأحداث .

فكان من ضمن حتمية الفن بعد عام ١٩٤٥، أنه يستحضر الفعل

ورد الفعل في الوقت نفسه رداً على آثار الحزن لكيفر (جونتر ميتكن) Günter Metken والثقل الطنان لدى لوبريتس جاءت أعمال مارتن كيبنبرجر Martin Kippenberger (١٩٥٣ - ١٩٩٧) وألبرت أولن Albert Oehlen (١٩٤٥) بالتاريخ الألماني في أسلوب تصوير على منهاج التعبيرية الجديدة، ولكنه يحمل الرسالة المتهكمة ذاتها للدادية الحديثة الساخرة والجانحة في كل الأحوال . وهو الأسلوب الذى ودع به الفنانون في الثمانينيات الدقة السياسية للسبعينيات ولكن بفظاظة .

وكذلك استند النحات شتيفان بالكينهول Stephan Balkenhol (١٩٥٧) في شخوصه المنحوتة من الخشب المقطوع بعشوائية والملون إلى الأعمال النحتية للتعبيرية . إلا أنه توصل في صوت خافت وبدقة من الناحية النفسية إلى دوائر كل تعبير حسى على حدة .

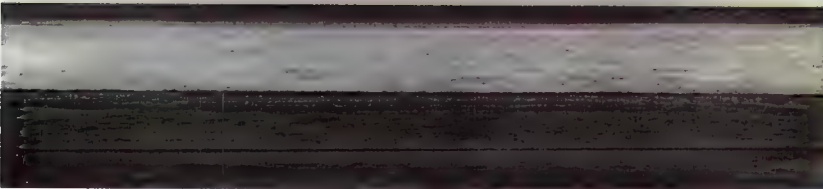
وقد كان لتلوين تماثله تأثير الهدوء الحذر الذى تناقض مع آثار معالجة الخشب بشكل حيوى حتى إن جماعة مثل " البطريق" الذى كان مقرها في مدينة فرانكفورت اكتسبت شيئاً من التعبير الإنسانى وتمكنت من أن تصبح صورة انعكاسية للوجود الشعورى لدى مشاهد من خلال العمل الجماعى "مشية البطلة" .

الفن المعاصر- الاتجاهات الحديثة

أثرى كل من فن التراكيب وأعمال الفيديو - فضلاً عن فن التصوير الفوتوغرافى فى المقام الأول - الإنتاج الفنى المعاصر بقدر لم يكن وارداً قبل سنوات ، ويعد ذلك الإقبال على فن التصوير الفوتوغرافى من قبل الجمهور وهواة الجمع مثيراً للدهشة وهو الأمر الذى ارتبط بشكل رئيسى بالنجاح العالمى الذى حققته سلسلة الصور الفوتوغرافية للمنازل وأبراج الإمداد وخزانات المياه التى التقطها كل من بيرند Bernd (١٩٣١) وهيلا بيشر Hilla Becher ، حيث ربطا بهذا تقاليد رينجر باتش Renger-Patzsch الألمانية، ذلك الحدث المتسلسل الذى أبدعه أوجوست ساندر August Sander فى فترة ما قبل الحرب، مع اتجاهات معاصرة فى أمريكا، وذلك بفرض بناء مجموعات نموذجية. وقد أتاح ذلك النجاح الذى حققه آل بيشر المجال لتسليط الأضواء لأول مرة على فن التصوير الفوتوغرافى بعد عام ١٩٤٥، لتمتد دائرة الضوء من مساحات المدن الخاوية لكارجيسهايمر Chargesheimer وصولاً إلى صور الموضة لـ. ف. س. جوندلاخ F.C. Gundlach الحديثة ذات التأثير القوى والمصممة بحسب طراز عالى الذوق.

وتتفق الصور الفوتوغرافية لمدرسة بيشر فى كونها محاولة لإكساب الصور ذات الأحجام الكبيرة والأطر العريضة المكانة نفسها التى تحظى بها اللوحات الزيتية المرسومة. حيث تندمج الشخصية التصويرية فى قدرتها على تجربة الموضوعات مع اتجاه إلى التجريد مما يزيد من التأثيرات التصويرية. وهو الأمر الذى يسهم فيه ذلك الإحلال التقنى البارع. إلا أن لوحات الحائط من شأنها أن تبعث على الراحة والتشتت فى آن واحد وذلك لأنها توفى مفهوم العمل حقه مجدداً، بغض النظر عن ذلك الجدل الذى أثير فى العقد الماضى.

أندرياس جورسكى ، نهر الراين، ١٩٩٦،
صورة فوتوغرافية، ١٨٦ × ٢٢٢ سم .
تم بيع عمل جوركيز الكبير "باريس،
مونتيارناس" (١٩٩٣، ١٨٠ × ٣٥٠ سم) فى
المزاد بقيمة ٥٤,٠٠٠ دولار وكانت تعد بهذا
حتى ذلك الحين أعلى لوحة فوتوغرافية
للفن المعاصر .



وتتسع دائرة الموضوعات لتبدأ من البورتريهات قوية التعبير والسماء المرصعة بالنجوم لدى توماس روف Thomas Ruff (١٩٨٥) مروراً بصور مدن آسيا وغرف وقاعات العرض لدى توماس شتروت Thomas Struth (١٩٥٤) لتصل إلى صور المناظر الطبيعية ومشاهد دهاليز الفنادق والمحال التجارية لدى أندرياس جورسكى Andreas Gursky (١٩٥٥). كما يصور كل من أكسل هوتي Axel Hütte وفالتر نيدرماير Walter Niedermayr (١٩٥٢) الجمال والهشاشة



ريبيكا هورن ، الحفلة القائمة/ المستمرة،
١٩٩٧، تراكيب، مدينة مونستر، متحف
الدولة بفسنغاليا .

وتدمير طبيعة جبال الألب. أما كانديدا هوفر Candida Höfer (١٩٤٤) ، فهي تلتقط هدوء وسكنية المكتبات على مستوى العالم .

إلا أن هناك الكثير من الأوضاع المعاكسة فى مقابل تلك اللوحات الفوتوغرافية كبيرة القطع وقد ورد منها اثنان فقط ، ولاسيما توماس ديمانند Thomas Demand (١٩٦٤) الذى قام ببناء نماذج لبيئة الحياة اليومية مستخدماً الورق والورق المقوى مثل الأفنية والسلامم وغرف المكتب، ثم التقط لها صوراً رامياً إلى إحداث تأثير انفصالى مزدوج ، والإعلاء من درجة الابتذال الكامن فى ذلك الهدوء الخاوى ذى التأثير المتجمد للأغراض. أما الثانى فهو فولفجانج تيلمانس Wolfgang Tillmans (١٩٦٨) الذى يعد أول فنان ألماني يحصل على جائزة تورنر Turner الإنجليزية ذات الشهرة الواسعة وذلك عام ٢٠٠٠ ، وكان تيلمانس قد بدأ بصور مشاهد مترو الأنفاق فى لندن وبرلين وأماكن أخرى وهى تلك الصور التى لها تأثير اللقطات السريعة. ثم وضع فى وقت لاحق تصميمًا لسلاسل كاملة مثل سلسلة (فى الطريق إلى طائرة الكونكورد) كما أنه قام مؤخراً بتجربة التمليح والاغتراب فى أثناء عملية تعريض العدسة للضوء نفسها. ويعد عمله هذا مثلاً على التطور التدريجى للفنان الشاب، كما تعتبر مثلاً للتركيز والتجربة غير النمطية التى تقبلها سوق الفن، الذى يمتص دائماً كل ما هو جديد .



فولفجانج تيلمان ، صورة الحياة الهادئة
، طريق تالبوت ، ١٩٩١ / ١٩٩٧ ، صورة
فوتوغرافية .

ترسخ فن الفيديو في ألمانيا على يد الفنان الكوري نام يونه بايك Nam June Paik (١٩٣٢) ، والذي يعد أهم رواد هذا الفن. كان بايك ينتمي إلى حركة فلوكسوس وانتقد بتركيباته العالم الزائف لوسائل الإعلام، مثل عمله تليفزيون بودا (١٩٧٤) TV-Buddha كما استخدم فنانون السبعينيات مثل أولريكه روزنباخ Ulrike Rosenbach (١٩٤٣) وريبيكا هورن Rebecca Horn (١٩٤٤) أو مارسيل أودينباخ Marcel Odenbach (١٩٥٣) فن الفيديو كوسيلة حصرية أو تكميلية للتركيبات. وتتنوع موضوعات فن الفيديو تنوعاً كبيراً. فقد قام السويسريان بيتر فيشلي Peter Fischli (١٩٥٢) وديفيد فايس David Weiss (١٩٤٦) في فيلمهما "مسيرة الأشياء" "Der Lauf der Dinge" عام ١٩٨٧ ببدء عملية حركة منافية للعقل تستقل بدورها عن الآلية المعقدة والكيميائية والفيزيائية على غرار الماكينة الافتراضية التي لا تحتاج طاقة للتشغيل. كذلك عكست السويسرية بيبيلوتي ريست Pipilotti Rist (١٩٦٢) والتي تعد واحدة من أنجح فنانات الفيديو في التسعينيات، عكست في أعمالها الإحساس بالحياة والوجودية في جيلها شأنها في ذلك شأن تيلمانس بوصفه مصوراً فوتوغرافياً. إلا أن فن الفيديو الذي يعتمد على الوسائل الحديثة لتكنولوجيا الإنترنت تماماً ويستطيع أن يشق طريقه في السوق، لم يبرز بوضوح تام بعد.

ونستطيع أن نؤكد على وجه العموم أن اتجاهات الفن التي كانت سائدة في القرون الماضية لا تزال مستمرة في الفن المعاصر. فلا زال فن الرسم ينتج اللوحات الزيتية المرسومة على القماش فضلاً عن لوحات الحائط الكلاسيكية، حيث توجد على سبيل المثال مجموعة من الفنانين الشباب من مدينة دريسدن وهم من ذوى مفاهيم تجريدية وتشخيصية. فقد حصل جريجور شنايدر Gregor Schneider (١٩٦٩) عام ٢٠٠١ على الجائزة الأولى في بينالي فينيسيا عن عمله متأهة الخوف من الاحتجاز الخاصة ببيت أور "ur" في مدينة رايدت Rheydt الواقعة في منطقة جنوب الراين، ذلك العمل الذي نقل جزئياً إلى الجناح الألماني. وهو ما يعد دليلاً على سيادة فن المفاهيم والتركيب للمشاهد الفني إلى جانب التصوير الفوتوغرافي، وهو ما تميزت به فترة التسعينيات .

حيث اتضح أول البراهين على ذلك فى أن الرجال لم يعودوا هم المهيمنين على الساحة الفنية طوال الأعوام العشرين الماضية. حيث شاركت فنانات ذائعات الصيت فى تطوير فن المفاهيم بنفس قدر الفنانين من الرجال، ونذكر منهم : ربيكا هورن، وروز مارى تروكل (١٩٥٢) ، وكاترينا فريتش (١٩٦٥) كما يواكب ذلك الاتجاه أيضاً ربط الوسائط فى أعمال فنية متعددة الأجزاء، على سبيل المثال دمج التصوير الفوتوغرافى بصور الألواح لدى جونتر فورج (١٩٥٢)، أو التلميح بوسيط مثل التصوير الفوتوغرافى فى لغة الصور داخل صور الألواح المتعددة الأجزاء لدى كاترينا سيفردينج (١٩٤٤).

إن المشهد الفنى المعاصر قد أصبح دولياً وملوئاً ومتنوعاً . كما أن سوق الفن الذى تقوده المعارض السنوية فى مدن بازل، وكولونيا، وبرلين ، أضحى يتحكم فى نجاح أو فشل الفنانين من خلال قاعات العرض المهمة التى يبلغ عددها قرابة المائة. فالأعمال الفنية المعاصرة أصبحت تشكل بالفعل مواد عرض تجارة المزايدات الدولية. لذا فإن التساؤل عما إذا كان الفن الآن يعد "ألمانيا" أم لا يفقد أهميته أمام تلك الخلفية السابق عرضها . كما أصبح المحتوى الفنى وأشكال التعبير الفردية دولية وكونية، مما جعل النبرات والموضوعات القومية من الأمور التى عفا عليها الزمن. وهو ما يتضح فى أن المعهد بتأسيس مبنى الرايخ فى برلين إلى فنانين مثل ريختر، و بولكه، و باسيليتس، وسيفردين، حتى يمكنهم تصوير موضوع التاريخ الألمانى بوضوح. فقد سبق لكل الفنانين أن واجهوا تلك الموضوعات قبل أكثر من ثلاثين عاماً. ولعل الأمر كان لينطوى على مخاطرة كبيرة للوصول إلى النتيجة المرجوة، إذا وقع الاختيار على فنانين وفنانات أصغر سناً.

1- مجموعات متاحف لعرض كافة مجالات الفن الألماني

إن زيارة للمجموعات المعروضة في متاحف برلين ، أو مؤسسة المكتبات الثقافية لبروسيا (مثل صالة عرض اللوحات، صالة العرض القومية في ميدان كيمبر أو صالات العرض الكائنة فيما يعرف بجزيرة المعارض، أو محطة هامبورج، أو مجموعات المنحوتات إلى جانب متحف حرفية الفن) من شأنها أن تمنحك نظرة شاملة عن تطور الفن الألماني. كذلك تحوى فيينا مجموعات مشابهة في متحف تاريخ الفن (صالة عرض اللوحات، تماثيل منحوتة، فن تطبيقي، إلى جانب صالة العرض الجديدة في قلعة البلاط Hofburg، وغرف الكنوز الدينية والدنيوية). كما تشمل المتاحف الثلاثة التي افتتحت في مربع المتاحف مجموعات للفن الحديث، شأنها شأن صالة العرض النمساوية في قصر بلفيدير ومتحف الفنون التطبيقية.

أما المدينة الثالثة التي تمنحنا كذلك فكرة عامة وشاملة عن تاريخ الفن في ميونيخ: بمجموعات متاحف البيناكوتيك الجديدة والقديمة ، ومتحف بافاريا القومي (للنحت والفن الحرفي) وصالة عرض شك (فنون رسم القرن التاسع عشر) ومتحف المدينة (فنون العصور الوسطى، ومجموعات مهمة للتصوير الفوتوغرافي) وصالة عرض المدينة في دار لينباخ (من أعمال جماعة الفارس الأزرق وحتى أعمال بويس) ويزيد عليهم غرف الحقب التاريخية داخل متحف المقر الملكي بحجرات الكنوز المعتادة، فضلاً عن كونه يعتبر أكثر أبنية القصور فخامة في ألمانيا فيما يختص بالتجهيزات والتأثيث من عصر المانيرية وحتى القرن التاسع عشر.

كذلك تضم متاحف الدولة بمدينة دريسدن مجموعات مميزة عن الفن الألماني حتى وإن كانت ذات انطباع تسومه المحلية بشكل كبير. أما المتحف القومي الجرمانى فهو الوحيد الذى يقدم أفضل عرض لتنوعات الفن الألماني مع التركيز على فن العصور الوسطى وعصر دورر وفن الحداثة.

وتتخذ متاحف المقاطعات موقعها في الظل مقارنة بما سبق من حيث اهتمام الزائرين، إذا إنه لا بدورها تقـدم

جـ - النحت والتصميم والتصوير الفوتوغرافى والفيلم والوسائط الجديدة تتواجد أجمل مجموعات فنون النحت في المتحف القومي الجرمانى في نورنبرج كذلك في متحف بافاريا القومي بميونخ، كذلك في الصالات المقسمة بحسب طرز الحقب التاريخية بميونخ، أو في مباني الأديرة التاريخية (نورنبرج). وتليها تلك المجموعات المصغرة ذات النوعية الممتازة الكائنة في بيت لايبزيغ في فرانكفورت ومجموعات فنون النحت في كل من ميونيخ وفيينا. كما يقدم متحف ماين فرانكن بمدينة فورسبورج لأصدقاء فن ريمشنايدر غايتهم ، كما هو الحال بالنسبة لنحت عصر الجوطية في متحف دوم باوهوته في شتراسبورج.

وخارج إطار وسط أوروبا يتمتع متحف فيكتوريا وألبرت في مدينة لندن بأفضل المجموعات الفنية بما يحويه من منحوتات ألمانية، معروضة في قاعة ضخمة تضم صبات جبسية لأهم التماثيل الألمانية من عصر الرومانسية حتى المانيرية.

كما تتواجد أفضل مجموعات أسلحة على مستوى العالم في قلعة البلاط بمدينة فيينا وصالة Real Armeria في القصر الملكى بمدريد (مع التركيز على فترة حكم القيصر كارل الخامس والملك فيليب الثانى).

ويمكن أن نتعرف على عالم غرف الفنون من خلال المحتويات المصنفة على غرار المتاحف في فيينا (متحف تاريخ الفن وغرف الكنوز) وكذلك قصر أميرا بالقرب من إنسبروك. كما ظلت غرفة الكنوز في المؤسسة فرانكيشية هاله / زاله تحتفظ حتى الآن برونقها.

كذلك يمكن للمتاحف المتخصصة في هامبورج وبرلين و كولونيا وفرانكفورت و فيينا أن تكون بمثابة دليل على ثراء الفنون الحرفية والتطبيقية (وهنا نغنى على وجه الخصوص ورش فيينا و طراز الشباب). حيث تمنحنا جميعها نظرة شاملة عن تطور الفنون التطبيقية حتى التصميم الحديث.

لاوجود لمتحف متخصص للتصميم في ألمانيا مثل ذلك الكائن في لندن ولكن هناك أقساماً لذلك داخل المتاحف المذكورة ، فضلاً عن معارض خاصة ومتحف تصميم فيترا VITRA في فايل الكائنة على نهر الراين ، مع التركيز على تصميم الكراسى والأثاث. أما بالنسبة لأنشطة

نظرة شاملة كذلك وإن كان ببعض التركيز هنا أو هناك على هذه الحقبة أو تلك. حيث نرى فيها تطور فنون الرسم والنحت والفنون التطبيقية. وهو ما ينطبق خصيصاً على متحف مقاطعة هسن بمدينة دارمشتادت (فن الرسم والنحت بالعصور الوسطى، وفنون القرن التاسع عشر، و طراز الشباب ، ومجموعات أكبر من أعمال بويس). إلى جانب متحف ساكسونيا السفلى بمدينة هانوفر (فنون ساكسونيا السفلى للعصور الوسطى، المجموعة الفنية المهمة للحداثة الكلاسيكية، وفنون شفتر. ولايجوز إغفال أهمية زيارة متحف شبرنجل (فن الرسم في القرن العشرين) ومتحف كيستر (فن النحت والفنون التطبيقية).

ولا يخفى الأمر في سويسرا عند زيارة متاحف المقاطعات السويسرية وبيت الفن في زيوريخ. وكذلك المتحف التاريخى بمدينة برن ومتحف الفن بها أيضاً.

ب - العصور الوسطى

حتى وإن كانت الكنائس تشير إلى أن حجراتها وأروقعتها هي أماكن للتعبد والصلاة في المقام الأول، إلا أن بعض الكنائس لها طبيعة المتاحف بسبب ثراء تأثيثاتها من الداخل والتي لازالت تحتفظ برونقها. وهو ما ينطبق على كاتدرائيتى كولونيا وآخن، وعلى أديرة فرايبورج وأولم، وكاتدرائية بامبرج وناومبرج، وكذلك على كنيسة القديس زيبالد والقديس لورنس في نورنبرج، وكاتدرائية براج وكاتدرائية فرايبورج وكنيسة أنه في أنابرج.

ومن شأن حجرات الكنوز الثرية في كاتدرائيات آخن (الفن الكارولنجي والزالي) أن تخلف انطباعاً رائعاً، وكذلك كنوز هالبرشتادت (منسوجات العصور الوسطى) وهيلدهسهايم (فنون الأسقف بيرنفارد) إلى جانب حجرات الكنوز ذات الطابع المتحفى في فيينا وميونخ.

أما أجمل "متاحف" كنوز العصور الوسطى فتتمثل في كاتدرائيات ماجدبورج وماينتس وفورتسبورج.

ومن يرغب في مشاهدة مخطوطات من العصور الوسطى دون عناء فعليه زيارة غرف العرض في مكتبة مدينة ترير ومكتبة الدولة لمقاطعة بافاريا في مدينة ميونيخ، وكذلك معرض مكتبة النمسا القومية في فيينا ومكتبة الدوق أغسطس بمدينة فولفنبوتل.

برلين: متحف بروكه (التعبيرية)
 برن: متحف الفن (عصر دورر ، الحداثة الكلاسيكية ، باول كلى) .
 بريمن: متحف بريمن للفنون (عصر دورر ، مدرسة فورسفيده للرسم ، التعبيرية) .
 كولر: متحف أونترليندت (شونجاور ، جرونيغال) .
 دوسلدورف: مجموعة الفن شمال الراين - فستفاليا (الحداثة الكلاسيكية ، باول كلى ، إسن ، متحف فولكفانج ، القرن العشرين) .
 فرانكفورت: معهد شتيدلشيس للفن (من العصور الوسطى حتى القرن العشرين) .
 هامبورج: صالة هامبورج للفن (فن الرسم بالجوطية المتأخرة ، القرن التاسع عشر ، س. د. فريدريش ، الحداثة الكلاسيكية) .
 هانوفر: متحف شبرينجل (القرن العشرين) .
 كارلسروه: صالة الفن (جرونيغال ، القرن التاسع عشر)
 كولونيا: متحف لودفيج (فن الرسم والمفاهيم بالقرن العشرين) .
 كولونيا: متحف فالراف - ريشارتس (لوخنر ومدرسة كولونيا للرسم ، القرن التاسع عشر ، الانطباعية) .
 لايبزيغ: متحف الفنون التشكيلية (عصر دورر ، ماكس كلينجر) .
 شتوتجارت: صالة عرض الدولة (العصور الوسطى حتى القرن العشرين) .
 شتوتجارت: صالة عرض المدينة (الموضوعية الجديدة ، أوتو ديكس) .
 فيينا: متحف ليوبولد (شيلي ، كليمت) .
 زيوريخ: بيت الفن (عصر دورر ، حتى القرن العشرين ، فوسلى ، هودلر) .

الباهواوس فهناك مواد غنية للعرض فى أرشيف الباهواوس ببرلين ، بما يحويه من مجموعات دائمة وعروض خاصة .
 كذلك يغيب فى ألمانيا متحف خاص يصور تطور فن التصوير الفوتوغرافى .
 وليس هناك ما يغطى هذا المجال سوى تلك المجموعات وأنشطة العروض فى متحف فولكفانج بمدينة إسن ومتحف لودفيج بكولونيا وصلالات العرض المتعددة .
 أما دور الفيلم الألمانى فيمكن أن يتضح فى المتاحف الخاصة بمدن فرانكفورت وبرلين .
 كذلك أصبحت عروض الفيديو الفنية قاسماً مشتركاً وجزءاً ثابتاً فى متاحف الفن المعاصر . حيث اتخذ مركز كارلسروه للفن وتكنولوجيا الوسائط (ZKM) من الوسائط الحديثة فى الفن موضوعاً أساسياً لنشاطاته .
 د- فن العمارة .
 لا يوجد متحف مكرس لفن العمارة وتاريخه قبل عصر الحداثة . حيث يتخذ متحف فرانكفورت للعمارة من عمارة ما بعد الحداثة موضوعاً أساسياً نظراً لحداثة عهده .
 ه- فن الرسم
 تكاد كافة صالات عرض اللوحات فى ألمانيا والنمسا وسويسرا تضم محتويات لفن الرسم مع اختلاف مجالات الاهتمام . ولا يسعنا إلا ذكر أهم هذه المتاحف بخلاف تلك التى ذكرتها فى القسم أ من هذا الملحق:
 بازل: المجموعة الفنية العامة ، متحف الفن (هولباين ، فيتس ، جرونيغال ، القرن التاسع عشر والعشرين) .

المؤلف فى سطور

ولد فولكر جيبهاردت عام ١٩٦٢ بمدينة فرايبورج الواقعة بمنطقة برايزجاو. درس ضمن علوم أخرى تاريخ الفن بمعهد فاريبورج فى لندن. وظل جيبهاردت يشغل منصب مدير البرامج بإحدى دور النشر الألمانية الكبرى فى الفترة من ١٩٩٥ وحتى ١٩٩٧ وهو يشرف اليوم على قسم العلوم الإنسانية بواحدة من دور النشر العلمية الشهيرة. كما يعمل أيضا كاتبًا حراً وناشرًا. صدر له فى دار دومون Du Mont كتاب: دورة سريعة فى تاريخ الفن - فن الرسم (عام ١٩٩٧ ، الطبعة الثالثة ٢٠٠١).

المتجمة فى سطور

د . علا عادل عبد الجواد

درست علوم اللغة الألمانية وأدائها إلى جانب اللغة الإنجليزية وحصلت علي ماجستير الألسن فى موضوعات الغزل بشعر المينيزانج الألماني مقارنة بالشعر العربى . كما حصلت على دكتوراه فى الأدب المقارن من جامعة عين شمس بالقاهرة حول صورة المرأة فى ملحمة فولفرام فون إشنباخ «بارسيفال» مع مقارنتها بصورة المرأة فى بعض الملاحم العربية . تعمل مدرساً للأدب الألماني بالجامعة نفسها ، ترجمت العديد من الكتب والمقالات والروايات من وإلى العربية منها : فن من سويسرا - موقع معهد جوته القاهرة / الإسكندرية إلى العربية وشاركت فى ترجمة كتاب «بوابات عبر الماضي إلى المستقبل المكتبات فى ألمانيا» دار نشر جورج أولمز ، وكتاب «كنت طبيباً لصدام» لعلاء بشير من دار الشروق وراجعته كاملاً .

المشروع القومى للترجمة

المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى ، ينطلق من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربى ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبل، معتمداً المبادئ التالية :

- ١- الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية .
- ٢- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية .
- ٣- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية والتشجيع على التجريب .
- ٤- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة الإنسانية المعاصرة، جنباً إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من حركة الإبداع والفكر العالميين .
- ٥- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة .
- ٦- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة .

المشروع القومى للترجمة

- ١- اللغة العليا جون كوين
- ٢- الوثنية والإسلام (ط) ك. مادهو باننيكار
- ٣- التراث المسروق جورج جيمس
- ٤- كيف تتم كتابة السيناريو إنجا كاريتيكوفا
- ٥- ثريا فى غيبوبة إسماعيل فصيح
- ٦- اتجاهات البحث اللساني ميلكا إفيتش
- ٧- العلوم الإنسانية والفلسفة لوسيان غولدمان
- ٨- مشعلو الحرائق ماكس فريش
- ٩- التغيرات البيئية أندرو. س. جودى
- ١٠- خطاب الحكاية جيرار جينيت
- ١١- مختارات شعرية فيسواغا شيمبوريسكا
- ١٢- طريق الحرير ديفيد براونستون وأيرين فرانك
- ١٣- ديانة الساميين روبرتسن سميث
- ١٤- التحليل النفسى للأدب جان بيلمان نويل
- ١٥- الحركات الفنية منذ ١٩٤٥ إدوارد لوسى سميث
- ١٦- أثينة السوداء (ج) مارتن برنال
- ١٧- مختارات شعرية فيليب لاركين
- ١٨- الشعر النسائي فى أمريكا اللاتينية مختارات
- ١٩- الأعمال الشعرية الكاملة جورج سفيريس
- ٢٠- قصة العلم ج. ج. كراوثر
- ٢١- خوخة وألف خوخة وقصص أخرى صمد بهرنجى
- ٢٢- مذكرات رحالة عن المصريين چون أنتيس
- ٢٣- تجلى الجميل هانز جيورج جادامر
- ٢٤- ظلال المستقبل باتريك بارندر
- ٢٥- مثنوى (٦ أجزاء) مولانا جلال الدين الرومى
- ٢٦- دين مصر العام محمد حسين هيكل
- ٢٧- التنوع البشرى الخلاق مجموعة من المؤلفين
- ٢٨- رسالة فى التسامح چون لوك
- ٢٩- الموت والوجود جيمس ب. كارس
- ٣٠- الوثنية والإسلام (ط) ك. مادهو باننيكار
- ٣١- مصادر دراسة التاريخ الإسلامى جان سوفاجيه - كلود كاين
- ٣٢- الانقراض ديفيد روب
- ٣٣- التاريخ الاقتصادى لأفريقيا الغربية أ. ج. هويكنز
- ٣٤- الرواية العربية روجر آلن
- ٣٥- الأسطورة والحداثة يول ب. ديكسون
- ٣٦- نظريات السرد الحديثة والاس مارتن
- أحمد درويش
- أحمد فؤاد بلع
- شوقى جلال
- أحمد الحضرى
- محمد علاء الدين منصور
- سعد مصلوح ووفاء كامل فايد
- يوسف الأنطكى
- مصطفى ماهر
- محمود محمد عاشور
- محمد معتمد وعبد الجليل الأزدي وعمر حلى
- هناء عبد الفتاح
- أحمد محمود
- عبد الوهاب علوب
- حسن المودن
- أشرف رفيق عفيفى
- بإشراف: أحمد عثمان
- محمد مصطفى بدوى
- طلعت شاهين
- نعيم عطية
- يمنى طريف الخولى و بدوى عبد الفتاح
- ماجدة العنانى
- سيد أحمد على الناصرى
- سعيد توفيق
- بكر عباس
- إبراهيم الدسوقي شتا
- أحمد محمد حسين هيكل
- بإشراف: جابر عصفور
- منى أبو سنة
- بدر النديب
- أحمد فؤاد بلع
- عبد الستار الطلوجى وعبد الوهاب علوب
- مصطفى إبراهيم فهمى
- أحمد فؤاد بلع
- حصه إبراهيم المنيف
- خليل كلفت
- حياة جاسم محمد

واحة سيوة وموسيقاها	٣٧-	بريجيت شيفر	جمال عبد الرحيم
نقد الحداثة	٣٨-	آلن تورين	أنور مغيث
الحسد والإغريق	٣٩-	بيتر والكوت	منيرة كروان
قصائد حب	٤٠-	آن سكستون	محمد عيد إبراهيم
ما بعد المركزية الأوروبية	٤١-	بيتر جران	عاطف أحمد وإبراهيم فتحى ومحمود ماجد
عالم ماك	٤٢-	بنجامين باربر	أحمد محمود
اللهب المزدوج	٤٣-	أوكتافيو پاث	المهدى أخريف
بعد عدة أصناف	٤٤-	ألدوس هكسلى	مارلين تادرس
التراث المغدور	٤٥-	روبرت دينيا وجون فاين	أحمد محمود
عشرون قصيدة حب	٤٦-	بابلو نيرودا	محمود السيد على
تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج١)	٤٧-	رينيه ويليك	مجاهد عبد المنعم مجاهد
حضارة مصر الفرعونية	٤٨-	فرانسوا دوما	ماهر جويجاتى
الإسلام فى البلقان	٤٩-	ه. ت. نوريس	عيد الوهاب علوب
ألف ليلة وليلة أو القول الأسير	٥٠-	جمال الدين بن الشيخ	محمد براءة وعثمانى الميلود ويوسف الأنطكى
مسار الرواية الإسبانية أمريكية	٥١-	داريو بيانوبيا وخ. م. بينياليستى	محمد أبو العطا
العلاج النفسى التذمى	٥٢-	ب. نوقايس وس. روجسيفيتز وروجر بيل	لطفى فطيم وعادل دمرداش
الدراما والتعليم	٥٣-	أ. ف. ألنجنون	مرسى سعد الدين
المفهوم الإغريقى للمسرح	٥٤-	ج. مايكل والتون	محسن مصيلحى
ما وراء العلم	٥٥-	جون بولكنجهوم	على يوسف على
الأعمال الشعرية الكاملة (ج١)	٥٦-	فديريكو غرسية لوركا	محمود على مكى
الأعمال الشعرية الكاملة (ج٢)	٥٧-	فديريكو غرسية لوركا	محمود السيد و ماهر البطوطى
مسرحيتان	٥٨-	فديريكو غرسية لوركا	محمد أبو العطا
الحبرة (مسرحية)	٥٩-	كارلوس مونيث	السيد السيد سهيم
التصميم والشكل	٦٠-	جوهانز إيتن	صبرى محمد عبد الغنى
موسوعة علم الإنسان	٦١-	شارلوت سيمور - سميث	بإشراف : محمد الجوهري
لذة النص	٦٢-	رولان بارت	محمد خير البقاعى
تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج٢)	٦٣-	رينيه ويليك	مجاهد عبد المنعم مجاهد
برتراند راسل (سيرة حياة)	٦٤-	آلان وود	رمسيس عوض
فى مدح الكسل ومقالات أخرى	٦٥-	برتراند راسل	رمسيس عوض
خمس مسرحيات أندلسية	٦٦-	أنطونيو جالا	عبد اللطيف عبد الحليم
مختارات شعرية	٦٧-	فرناندو بيسوا	المهدى أخريف
نتاشا العجوز وقصص أخرى	٦٨-	فالتين راسبوتين	أشرف الصباغ
العالم الإسلامى فى أوائل القرن العشرين	٦٩-	عبد الرشيد إبراهيم	أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية	٧٠-	أوخينيو تشانج رودريجت	عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد
السيدة لا تصلح إلا للرمى	٧١-	داريو فو	حسين محمود
السياسى العجوز	٧٢-	ت. س. إليوت	فؤاد مجلى
نقد استجابة القارئ	٧٣-	چين ب. تومبكنز	حسن ناظم وعلى حاكم
صلاح الدين والمماليك فى مصر	٧٤-	ل. ا. سيمينوفا	حسن بيومى

٧٥-	فن التراجم والسير الذاتية	أندريه موروا	أحمد درويش
٧٦-	جاك لاكان وإغواء التحليل النفسي	مجموعة من المؤلفين	عبد المقصود عبد الكريم
٧٧-	تاريخ النقد الألبى الحديث (ج٢)	رينيه ويليك	مجاهد عبد المنعم مجاهد
٧٨-	العولمة : النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية	رونالد روبرتسون	أحمد محمود ونورا أمين
٧٩-	شعرية التأليف	بوريس أوسپنسكى	سعيد الغانمى وناصر حلاوى
٨٠-	بوشكين عند «نافورة الدموع»	ألكسندر بوشكين	مكارم الغمرى
٨١-	الجماعات المختلة	بندكت أندرسن	محمد طارق الشراوى
٨٢-	مسرح ميغيل	ميغيل دى أونامونو	محمود السيد على
٨٣-	مختارات شعرية	غوتفريد بن	خالد المعالى
٨٤-	موسوعة الأدب والنقد (ج١)	مجموعة من المؤلفين	عبد الحميد شحبة
٨٥-	منصور الحلاج (مسرحية)	صلاح زكى أقطاى	عبد الرزاق بركات
٨٦-	طول الليل (رواية)	جمال مير صادقى	أحمد فتحى يوسف شتا
٨٧-	نون والقلم (رواية)	جلال آل أحمد	ماجدة العنانى
٨٨-	الابتلاء بالغرب	جلال آل أحمد	إبراهيم الدسوقى شتا
٨٩-	الطريق الثالث	أنتونى جیدنز	أحمد زايد ومحمد محبى الدين
٩٠-	وسم السيف وقصص أخرى	بورخيس وآخرون	محمد إبراهيم مبروك
٩١-	المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق	باربرا لاسوتسكا - بشونباك	محمد هناء عبد الفتاح
٩٢-	أساليب ومضامين المسرح الإسباني والمعاصر	كارلوس ميغيل	نادية جمال الدين
٩٣-	محدثات العولمة	مايك فينرستون وسكوت لاش	عبد الوهاب علوب
٩٤-	مسرحيتا الحب الأول والصحية	صمويل بيكيت	فوزية العشماوى
٩٥-	مختارات من المسرح الإسباني	أنطونيو بويرو بايخو	سرى محمد عبد اللطيف
٩٦-	ثلاث زنبقات ووردة وقصص أخرى	نخبة	إدوار الخراط
٩٧-	هوية فرنسا (مج١)	فرنان برودل	بشير السباعى
٩٨-	الهم الإنسانى والابتزاز الصهيونى	مجموعة من المؤلفين	أشرف الصباغ
٩٩-	تاريخ السينما العالمية (١٨٩٥-١٩٨٠)	ديفيد روبنسون	إبراهيم قنديل
١٠٠-	مساءلة العولمة	بول هيرست وجراهام تومبسون	إبراهيم فتحى
١٠١-	النص الروائى: تقنيات ومناهج	بيرنار فاليط	رشيد بنحدو
١٠٢-	السياسة والتسامح	عبد الكبير الخطيبى	عز الدين الكتانى الإدريسي
١٠٣-	قبر ابن عربى يليه آباء (شعر)	عبد الوهاب المؤدب	محمد بنيس
١٠٤-	أوبرا ماهوجنى (مسرحية)	برتول بريشت	عبد الغفار مكاوى
١٠٥-	مدخل إلى النص الجامع	چيرارجينيت	عبد العزيز شبيل
١٠٦-	الأدب الأندلسى	ماريا خيسوس روبيرامتى	أشرف على دعور
١٠٧-	صورة الفنان فى الشعر الأمريكى اللاتينى المعاصر	نخبة من الشعراء	محمد عبد الله الجعيدى
١٠٨-	ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسى	مجموعة من المؤلفين	محمود على مكى
١٠٩-	حروب المياه	جون بولوك وعادل درويش	هاشم أحمد محمد
١١٠-	النساء فى العالم النامى	حسنه بيجوم	منى قطان
١١١-	المرأة والجريمة	فرانسيس هيدسون	ريهام حسين إبراهيم
١١٢-	الاحتجاج الهادئ	أرلين علوى ماكليود	إكرام يوسف

أحمد حسان	سادى پلانت	١١٣- راية التمرد
نسيم مجلى	وول شوينكا	١١٤- مسرحيتا حصاد كونجى وسكان المستنقع
سمية رمضان	فرجينيا وولف	١١٥- غرفة تخص المرء وحده
نهاد أحمد سالم	سينثيا تلسون	١١٦- امرأة مختلفة (درية شفيق)
منى إبراهيم وهالة كمال	ليلى أحمد	١١٧- المرأة والجنوسة فى الإسلام
ليس النقاش	بث بارون	١١٨- النهضة النسائية فى مصر
بإشراف: روعف عباس	أميرة الأزهرى سنبل	١١٩- النساء والأسرة وقوانين الطلاق فى التاريخ الإسلامى
مجموعة من المترجمين	ليلى أبو لغد	١٢٠- الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط
محمد الجندي وإيزابيل كمال	فاطمة موسى	١٢١- الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية
منيرة كروان	جوزيف فوجت	١٢٢- نظام العبودية القديم والنموذج المثالى للإنسان
أنور محمد إبراهيم	أنيتل ألكسندرو فنادولينا	١٢٣- الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية
أحمد فؤاد بلبع	چون جرائ	١٢٤- الفجر الكاذب: أوهام الرأسمالية العالمية
سمحة الخولى	سيدرك ثورپ ديفى	١٢٥- التحليل الموسيقى
عبد الوهاب علوب	فولفغانج إيسر	١٢٦- فعل القراءة
بشير السباعى	صفاء فتحى	١٢٧- إرهاب (مسرحية)
أميرة حسن نويرة	سوزان باسنيت	١٢٨- الأدب المقارن
محمد أبو العطا وآخرون	ماريا دولورس أسيس جاروته	١٢٩- الرواية الإسبانية المعاصرة
شوقى جلال	أندرية جوندرا فرانك	١٣٠- الشرق يصعد ثانية
لويس بقطر	مجموعة من المؤلفين	١٣١- مصر القديمة: التاريخ الاجتماعى
عبد الوهاب علوب	مايك فيذرستون	١٣٢- ثقافة العولة
طلعت الشايب	طارق على	١٣٣- الخوف من المرايا (رواية)
أحمد محمود	بارى ج. كيمب	١٣٤- تشريح حضارة
ماهر شفيق فريد	ت. س. إليوت	١٣٥- المختار من نقد ت. س. إليوت
سحر توفيق	كينيث كوني	١٣٦- فلاحو الباشا
كاميليا صبحى	جوزيف مارى مواريه	١٣٧- مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية على مصر
وجيه سمعان عبد المسيح	أندرية جلوكسمان	١٣٨- عالم التليفزيون بين الجمال والعنف
مصطفى ماهر	ريتشارد فاچنر	١٣٩- باريسفالى (مسرحية)
أمل الجبورى	هربرت ميسن	١٤٠- حيث تلتقى الأنهار
نعيم عطية	مجموعة من المؤلفين	١٤١- اثنتا عشرة مسرحية يونانية
حسن بيومى	أ. م. فورستر	١٤٢- الإسكندرية : تاريخ ودليل
عدلى السمرى	ديرك لايدر	١٤٣- قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى
سلامة محمد سليمان	كارلو جولدونى	١٤٤- صاحبة اللوكاندة (مسرحية)
أحمد حسان	كارلوس فوينتس	١٤٥- موت أرتيميو كروت (رواية)
على عبدالرؤف البمبى	ميجيل دى ليبس	١٤٦- الورقة الحمراء (رواية)
عبد الغفار مكاوى	تاتكريد دورست	١٤٧- مسرحيتان
على إبراهيم منوفى	إتريكى أندرسون إمبرت	١٤٨- القصة القصيرة: النظرية والتقنية
أسامة إسبر	عاطف فضول	١٤٩- النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس
منيرة كروان	روبرت ج. ليتمان	١٥٠- التجربة الإغريقية

هوية فرنسا (مج ٢ ، ١)	فرنان برودل	بشير السباعي
عدالة الهنود وقصص أخرى	مجموعة من المؤلفين	محمد محمد الخطابي
غرام الفراغة	فيولين فانويك	فاطمة عبدالله محمود
مدرسة فرانكفورت	فيل سليتر	خليل كلفت
الشعر الأمريكي المعاصر	نخبة من الشعراء	أحمد مرسى
المدارس الجمالية الكبرى	جى آنبال وآلان وأوديت فيرمو	مى التلمساني
خسرو وشيرين	النظامى الكنجوى	عبدالعزیز بقوش
هوية فرنسا (مج ٢ ، ٢)	فرنان برودل	بشير السباعي
الأيدولوجية	ديفيد هوكس	إبراهيم فتحي
آلة الطبيعة	بول إيرليش	حسين بيومي
مسرحيتان من المسرح الإسباني	أليخاندرو كاسونا وأنطونيو جالا	زيدان عبدالحليم زيدان
تاريخ الكنيسة	يوحنا الأسوي	صلاح عبدالعزيز محجوب
موسوعة علم الاجتماع (ج ١)	جوردون مارشال	بإشراف: محمد الجوهري
شامبوليون (حياة من نور)	جان لاکوتير	نبيل سعد
حكايات الثعلب (قصص أطفال)	أ. ن. أفاناسيفا	سهير المصادفة
العلاقات بين المذنبين والعلمانيين في إسرائيل	يشعياهو ليقيمان	محمد محمود أبوغدير
في عالم طاغور	رابندرناث طاغور	شكري محمد عياد
دراسات في الأدب والثقافة	مجموعة من المؤلفين	شكري محمد عياد
إبداعات أدبية	مجموعة من المؤلفين	شكري محمد عياد
الطريق (رواية)	ميجيل دليبيس	بسام ياسين رشيد
وضع حد (رواية)	فرانك بيجو	هدى حسين
حجر الشمس (شعر)	نخبة	محمد محمد الخطابي
معنى الجمال	ولتر ت. ستيس	إمام عبد الفتاح إمام
صناعة الثقافة السوداء	إيليس كاشمور	أحمد محمود
التلفزيون في الحياة اليومية	لورينزو فيلشس	وجيه سمعان عبد المسيح
نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية	توم تيتنبرج	جلال البنا
أنطون تشيخوف	هنري تروايا	حصة إبراهيم المنيف
مختارات من الشعر اليوناني الحديث	نخبة من الشعراء	محمد حمدي إبراهيم
حكايات أيسوب (قصص أطفال)	أيسوب	إمام عبد الفتاح إمام
قصة جاويد (رواية)	إسماعيل فصيح	سليم عبد الأمير حمدان
القد الأبدي الأمريكي من الثلاثينيات إلى الثمانينيات	فنسنت ب. ليتش	محمد يحيى
العنف والنبوءة (شعر)	و.ب. بيتس	ياسين طه حافظ
جان كوكو على شاشة السينما	رينيه جيلسون	فتحي العشري
القاهرة: حاملة لا تنام	هانز إندورفر	دسوقي سعيد
أسفار العهد القديم في التاريخ	توماس تومسن	عبد الوهاب علوب
معجم مصطلحات هيجل	ميخائيل إنود	إمام عبد الفتاح إمام
الأرضة (رواية)	برزج علوى	محمد علاء الدين منصور
موت الأدب	ألفين كرنان	بدر الديب

- ١٨٩- المعنى والبصيرة: مقالات في بلاغة النقد المعاصر پول دى مان
١٩٠- محاورات كونفوشيوس كونفوشيوس
١٩١- الكلام رأسمال وقصص أخرى الحاج أبو بكر إمام وآخرون
١٩٢- سياحت نامه إبراهيم بك (ج١) زين العابدين المراغى
١٩٣- عامل المنجم (رواية) بيتر أبراهامز
١٩٤- مختارات من النقد الأنجلو-أمريكي الحديث مجموعة من النقاد
١٩٥- شتاء ٨٤ (رواية) إسماعيل فصيح
١٩٦- المهلة الأخيرة (رواية) فالتين راسيوتين
١٩٧- سيرة الفاروق شمس العلماء شبلى النعمانى
١٩٨- الاتصال الجماهيرى إدوين إمري وآخرون
١٩٩- تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية يعقوب لاندوا
٢٠٠- ضحايا التنمية: المقاومة والبدائل جيرمى سيبروك
٢٠١- الجانب الدينى للفلسفة جوزايا رويس
٢٠٢- تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج٤) رينيه ويليك
٢٠٣- الشعر والشاعرية ألطاف حسين حالى
٢٠٤- تاريخ نقد العهد القديم زلمان شازار
٢٠٥- الجينات والشعوب واللغات لويجى لوقا كافالى - سفورزا
٢٠٦- الهولوية تصنع علماً جديداً جيمس جلايك
٢٠٧- ليل أفريقي (رواية) رامون خوتاسنديز
٢٠٨- شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى دان أوريان
٢٠٩- السرد والمسرح مجموعة من المؤلفين
٢١٠- مثنويات حكيم سنائى (شعر) سنائى الغزنوى
٢١١- فردينان دوسويسير جوناثان كلر
٢١٢- قصص الأمير مرزيان على لسان الحيوان مرزيان بن رستم بن شروين
٢١٣- مصر منذ قدوم نابليون حتى رحيل عبدالناصر ريمون فلاور
٢١٤- قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع أنتونى جيندنز
٢١٥- سياحت نامه إبراهيم بك (ج٢) زين العابدين المراغى
٢١٦- جوانب أخرى من حياتهم مجموعة من المؤلفين
٢١٧- مسرحيتان طليعيتان صمويل بيكيت وهارولد بينتر
٢١٨- لعبة الحجلة (رواية) خوليو كورتاتان
٢١٩- بقايا اليوم (رواية) كازو إيشجورو
٢٢٠- الهولوية فى الكون بارى پاركر
٢٢١- شعرية كفاوى جريجورى جوزدانيس
٢٢٢- فرانز كافكا رونالد جراى
٢٢٣- العلم فى مجتمع حر باول فيرابند
٢٢٤- دمار يوغسلافيا برانكا ماجاس
٢٢٥- حكاية غريق (رواية) جابريل جارشيا ماركيث
٢٢٦- أرض المساء وقصائد أخرى ديفيد هريت لورانس
- سعيد الغانمى
محسن سيد فرجاني
مصطفى حجازى السيد
محمود علاوى
محمد عبد الواحد محمد
ماهر شفيق فريد
محمد علاء الدين منصور
أشرف الصباغ
جلال السعيد الحفناوى
إبراهيم سلامة إبراهيم
جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد
فخرى لييب
أحمد الأنصارى
مجاهد عبد المنعم مجاهد
جلال السعيد الحفناوى
أحمد هويدى
أحمد مستجير
على يوسف على
محمد أبو العطا
محمد أحمد صالح
أشرف الصباغ
يوسف عبد الفتاح فرج
محمود حمدى عبد الغنى
يوسف عبدالفتاح فرج
سيد أحمد على الناصرى
محمد محبى الدين
محمود علاوى
أشرف الصباغ
نادية البنهاوى
على إبراهيم منوفى
طلعت الشايب
على يوسف على
رفعت سلام
نسيم مجلى
السيد محمد نقادى
منى عبدالظاهر إبراهيم
السيد عبدالظاهر السيد
طاهر محمد على البربرى

السيد عبدالظاهر عبدالله	خوسيه ماريا ديث بوركي	المسرح الإسباني في القرن السابع عشر	٢٢٧-
ماري تيريز عبدالمسيح وخالد حسن	چانيت وولف	علم الجمالية وعلم اجتماع الفن	٢٢٨-
أمير إبراهيم العمري	نورمان كيجان	مأزق البطل الوحيد	٢٢٩-
مصطفى إبراهيم فهمي	فرانسواز چاكوب	عن الذباب والفئران والبشر	٢٣٠-
جمال عبدالرحمن	خايمي سالوم بيدال	الدراقل أو الجيل الجديد (مسرحية)	٢٣١-
مصطفى إبراهيم فهمي	توم ستونير	ما بعد المعلومات	٢٣٢-
طلعت الشايب	آرثر هيرمان	فكرة الاضمحلال في التاريخ الغربي	٢٣٣-
فؤاد محمد عكود	ج. سينسر تريمنجهام	الإسلام في السودان	٢٣٤-
إبراهيم الدسوقي شتا	مولانا جلال الدين الرومي	ديوان شمس تبریزی (ج١)	٢٣٥-
أحمد الطيب	ميشيل شوكيفيتش	الولاية	٢٣٦-
عنايات حسين طلعت	روبين فيدين	مصر أرض الوادي	٢٣٧-
ياسر محمد جادالله وعربي مديولي أحمد	تقرير لمنظمة الأنكاد	العولة والتحرير	٢٣٨-
نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق	جيلا راماز - رايوخ	العربي في الأدب الإسرائيلي	٢٣٩-
صلاح محجوب إدريس	كاي حافظ	الإسلام والغرب وإمكانية الحوار	٢٤٠-
ابتسام عبدالله	ج. م. كوتزي	في انتظار البرابرة (رواية)	٢٤١-
صبري محمد حسن	وليام إميسون	سبعة أنماط من الغموض	٢٤٢-
باشراف: صلاح فضل	ليفى بروفنسال	تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج١)	٢٤٣-
نادية جمال الدين محمد	لاورا إسكيبيل	الغليان (رواية)	٢٤٤-
توفيق على منصور	إليزابيتا أديس وآخرون	نساء مقاتلات	٢٤٥-
علي إبراهيم منوفي	جابريل جارثيا ماركيث	مختارات قصصية	٢٤٦-
محمد طارق الشرقاوي	والتر أرمبرست	الثقافة الجماهيرية والحدثة في مصر	٢٤٧-
عبداللطيف عبدالحليم	أنطونيو جالا	حقول عدن الخضراء (مسرحية)	٢٤٨-
رفعت سلام	دراجو شتامبوك	لغة التمزق (شعر)	٢٤٩-
ماجدة محسن أباطة	دومنيك فينك	علم اجتماع العلوم	٢٥٠-
باشراف: محمد الجوهري	جوردون مارشال	موسوعة علم الاجتماع (ج٢)	٢٥١-
علي بدران	مارجو بدران	رائدات الحركة النسوية المصرية	٢٥٢-
حسن بيومي	ل. أ. سيمينوفا	تاريخ مصر الفاطمية	٢٥٣-
إمام عبد الفتاح إمام	ديف روبنسون وجودي جروفز	أقدم لك: الفلسفة	٢٥٤-
إمام عبد الفتاح إمام	ديف روبنسون وجودي جروفز	أقدم لك: أفلاطون	٢٥٥-
إمام عبد الفتاح إمام	ديف روبنسون وكريس جارات	أقدم لك: ديكارت	٢٥٦-
محمود سيد أحمد	وليم كلي رايت	تاريخ الفلسفة الحديثة	٢٥٧-
عبادة كحيلة	سير أنجوس فريزر	العجز	٢٥٨-
فاروجان كازانجيان	نخبة	مختارات من الشعر الأرمي عبر العصور	٢٥٩-
باشراف: محمد الجوهري	جوردون مارشال	موسوعة علم الاجتماع (ج٢)	٢٦٠-
إمام عبد الفتاح إمام	زكي نجيب محمود	رحلة في فكر زكي نجيب محمود	٢٦١-
محمد أبو العطا	إدواردو مندوتا	مدينة المعجزات (رواية)	٢٦٢-
علي يوسف علي	چون جرين	الكشف عن حافة الزمن	٢٦٣-
لويس عوض	هوراس وشلبي	إبداعات شعرية مترجمة	٢٦٤-

أوسكار وايلد وصمويل جونسون	روايات مترجمة	٢٦٥-
جلال آل أحمد	مدير المدرسة (رواية)	٢٦٦-
ميلان كونديرا	فن الرواية	٢٦٧-
مولانا جلال الدين الرومي	ديوان شمس تبریزی (ج٢)	٢٦٨-
وليم جيفور بالجريف	وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج١)	٢٦٩-
وليم جيفور بالجريف	وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج٢)	٢٧٠-
توماس سى. باترسون	الحضارة الغربية: الفكرة والتاريخ	٢٧١-
سى. سى. والترز	الأديرة الأثرية فى مصر	٢٧٢-
چوان كول	الاصول الاجتماعية والثقافية لحركة عرابى فى مصر	٢٧٣-
رومولو جاييجوس	السيدة باربارا (رواية)	٢٧٤-
مجموعة من النقاد	ت. س. إليوت شاعرٌ وناقدٌ وكاتبٌ مسرحياً	٢٧٥-
مجموعة من المؤلفين	فنون السينما	٢٧٦-
براين فورد	الجنينات والصراع من أجل الحياة	٢٧٧-
إسحاق عظيموف	البدایات	٢٧٨-
ف.س. سوندرز	الحرب الباردة الثقافية	٢٧٩-
بريم شند وآخرون	الأم والنصيب وقصص أخرى	٢٨٠-
عبد الحليم شرر	الفرونس الأعلى (رواية)	٢٨١-
لويس وولبرت	طبيعة العلم غير الطبيعية	٢٨٢-
خوان رولفو	السهل يحترق وقصص أخرى	٢٨٣-
يوريبيديس	هرقل مجنوناً (مسرحية)	٢٨٤-
حسن نظامى الدهلوى	رحلة خواجه حسن نظامى الدهلوى	٢٨٥-
زين العابدين المراغى	سياحات نامہ إبراهيم بك (ج٣)	٢٨٦-
أنتونى كنج	الثقافة والعولة والنظام العالمى	٢٨٧-
ديفيد لودج	الفن الروائى	٢٨٨-
أبو نجم أحمد بن قوص	ديوان منوچهرى الدامغانى	٢٨٩-
چورچ موناں	علم اللغة والترجمة	٢٩٠-
فرانشيسكو رويس رامون	تاريخ المسرح الإشباني فى القرن العشرين (ج١)	٢٩١-
فرانشيسكو رويس رامون	تاريخ المسرح الإشباني فى القرن العشرين (ج٢)	٢٩٢-
روچر آلن	مقدمة للأدب العربى	٢٩٣-
بوالو	فن الشعر	٢٩٤-
جوزيف كاميل وبيل موريز	سلطان الأسطورة	٢٩٥-
وليم شكسبير	مكبث (مسرحية)	٢٩٦-
ديونيسيوس ثراكس ويوسف الأهوازى	فن النحو بين اليونانية والسريانية	٢٩٧-
نخبة	مأساة العبيد وقصص أخرى	٢٩٨-
چين ماركس	ثورة فى التكنولوجيا الحيوية	٢٩٩-
لويس عوض	أسطورة بروسثيوس فى الأدبين الإنجليزى والفرنسى (مج١)	٣٠٠-
لويس عوض	أسطورة بروسثيوس فى الأدبين الإنجليزى والفرنسى (مج٢)	٣٠١-
چون هيتون وجودى جروفرز	أقدم لك: فنجنشتين	٣٠٢-
لويس عوض		
عادل عبدالمنعم على		
بدر الدين عرودىكى		
إبراهيم الدسوقي شتا		
صبرى محمد حسن		
صبرى محمد حسن		
شوقى جلال		
إبراهيم سلامة إبراهيم		
عنان الشهاوى		
محمود على مكى		
ماهر شفيق فريد		
عبدالقادر التلمسانى		
أحمد فوزى		
ظريف عبدالله		
طلعت الشايب		
سمير عبدالحميد إبراهيم		
جلال الحفناوى		
سمير حنا صادق		
على عبد الرعوف البمبى		
أحمد عثمان		
سمير عبد الحميد إبراهيم		
محمود علاوى		
محمد يحيى وآخرون		
ماهر البطوطى		
محمد نور الدين عبدالمنعم		
أحمد زكريا إبراهيم		
السيد عبد الظاهر		
السيد عبد الظاهر		
مجدى توفيق وآخرون		
رجاء ياقوت		
بدر الديب		
محمد مصطفى بدوى		
ماجدة محمد أنور		
مصطفى حجازى السيد		
هاشم أحمد محمد		
جمال الجزيرى وبهاء جاهين وإيزابيل كمال		
جمال الجزيرى و محمد الجندى		
إمام عبد الفتاح إمام		

٣٠٣-	أقدم لك: بوذا	چين هوب ويورن فان لون	إمام عبد الفتاح إمام
٣٠٤-	أقدم لك: ماركس	ريوس	إمام عبد الفتاح إمام
٣٠٥-	الجلد (رواية)	كروزيو مالابارته	صلاح عبد الصبور
٣٠٦-	الحماسة: النقد الكانطي للتاريخ	چان فرانسوا ليوتار	نبيل سعد
٣٠٧-	أقدم لك: الشعور	ديفيد بابينو وهوارد سلينا	محمود مكي
٣٠٨-	أقدم لك: علم الوراثة	ستيف چوينز ويورين فان لو	ممدوح عبد المنعم
٣٠٩-	أقدم لك: الذهن والمخ	أنجوس جيلاتي وأوسكار زاريت	جمال الجزيري
٣١٠-	أقدم لك: يونج	ماجى هايد ومايكل ماكجنس	محيى الدين مزيد
٣١١-	مقال فى المنهج الفلسفى	ر.ج كولنچوود	فاطمة إسماعيل
٣١٢-	روح الشعب الأسود	وليم ديبويس	أسعد حليم
٣١٣-	أمثال فلسطينية (شعر)	خاير بيان	محمد عبدالله الجعيدى
٣١٤-	مارسيل دوشامب: الفن كعدم	چانيس مينيك	هويدا السباعى
٣١٥-	جرامشى فى العالم العربى	ميشيل بروندينو والطاهر لبيب	كاميليا صبحى
٣١٦-	محاكمة سقراط	أى. ف. ستون	نسليم مجلى
٣١٧-	بلا غد	س. شير لايموفا- س. زنيكين	أشرف الصباغ
٣١٨-	الأدب الروسى فى السنوات العشر الأخيرة	مجموعة من المؤلفين	أشرف الصباغ
٣١٩-	صور دريدا	جايترى سيففاك وكريستوفر نوريس	حسام نايل
٣٢٠-	لمعة السراج لحضرة التاج	مؤلف مجهول	محمد علاء الدين منصور
٣٢١-	تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج٢، ج١)	ليفى بروقنسال	بإشراف: صلاح فضل
٣٢٢-	وجهات نظر حديثة فى تاريخ الفن الغربى	دبليو يوجين كلينپاور	خالد مفلح حمزة
٣٢٣-	فن الساتورا	تراث يونانى قديم	هانم محمد فوزى
٣٢٤-	اللعب بالنار (رواية)	أشرف أسدى	محمود علاوى
٣٢٥-	عالم الآثار (رواية)	فيليب بوسان	كرستين يوسف
٣٢٦-	المعرفة والمصلحة	يورجين هابرماس	حسن صقر
٣٢٧-	مختارات شعرية مترجمة (ج١)	نخبة	توفيق على منصور
٣٢٨-	يوسف وزليخا (شعر)	نور الدين عبد الرحمن الجامى	عبد العزيز بقوش
٣٢٩-	رسائل عيد الميلاد (شعر)	تد هيوز	محمد عيد إبراهيم
٣٣٠-	كل شىء عن التمثيل الصامت	مارفن شبرد	سامى صلاح
٣٣١-	عندما جاء السريدين وقصص أخرى	ستيفن جراى	سامية دياب
٣٣٢-	شهر العسل وقصص أخرى	نخبة	على إبراهيم منوفى
٣٣٣-	الإسلام فى بريطانيا من ١٥٥٨-١٦٨٥	نبيل مطر	بكر عباس
٣٣٤-	لقطات من المستقبل	آرثر كلارك	مصطفى إبراهيم فهمى
٣٣٥-	عصر الشك: دراسات عن الرواية	ناتالى ساروت	فتحي العشرى
٣٣٦-	متون الأهرام	نصوص مصرية قديمة	حسن صابر
٣٣٧-	فلسفة الولاء	چوزايا رويس	أحمد الأنصارى
٣٣٨-	نظرات حائرة وقصص أخرى	نخبة	جلال الحفناوى
٣٣٩-	تاريخ الأدب فى إيران (ج٣)	إدوارد براون	محمد علاء الدين منصور
٣٤٠-	اضطراب فى الشرق الأوسط	بيرش بيربروجلو	فخرى لبيب

٣٤١-	قصائد من رلكه (شعر)	راينر ماريا ريلكه	حسن حلمى
٣٤٢-	سلامان وأيسال (شعر)	نور الدين عبدالرحمن الجامى	عبد العزيز بقوش
٣٤٣-	العالم البرجوازى الزائل (رواية)	نادين جورديمر	سمير عبد ربه
٣٤٤-	الموت فى الشمس (رواية)	پيتر بالانجيو	سمير عبد ربه
٣٤٥-	الركض خلف الزمان (شعر)	پونه ندائى	يوسف عبد الفتاح فرج
٣٤٦-	سحر مصر	رشاد رشدى	جمال الجزيرى
٣٤٧-	الصبية الطائشون (رواية)	چان كوكتو	بكر الحلو
٣٤٨-	المتصوفة الأولون فى الأدب التركى (ج١)	محمد فؤاد كوبريلى	عبدالله أحمد إبراهيم
٣٤٩-	دليل القارئ إلى الثقافة الجادة	آرثر والدهورن وآخرون	أحمد عمر شاهين
٣٥٠-	بانوراما الحياة السياحية	مجموعة من المؤلفين	عطية شحاتة
٣٥١-	مبادئ المنطق	چوزايا رويس	أحمد الانصارى
٣٥٢-	قصائد من كفافيس	قسطنطين كفافيس	نعيم عطية
٣٥٣-	الفن الإسلامى فى الأندلس: الزخرفة الهندسية	باسيليو يابون مالدونادو	على إبراهيم منوفى
٣٥٤-	الفن الإسلامى فى الأندلس: الزخرفة النباتية	باسيليو يابون مالدونادو	على إبراهيم منوفى
٣٥٥-	التيارات السياسية فى إيران المعاصرة	حجت مرتجى	محمود علاوى
٣٥٦-	الميراث المر	بول سالم	بدر الرفاعى
٣٥٧-	متون هرمس	تيموثى فريك وبيتر غاندى	عمر الفاروق عمر
٣٥٨-	أمثال الهوسا العامة	نخبة	مصطفى حجازى السيد
٣٥٩-	محاوره بارمنيدس	أفلاطون	حبيب الشارونى
٣٦٠-	أنثروبولوجيا اللغة	أندريه چاكوب ونويلا باركان	ليلى الشربيني
٣٦١-	التصحر: التهديد والمجابهة	آلان جرينجر	عاطف معتمد وأمال شاور
٣٦٢-	تلميذ بابنبرج (رواية)	هاينرش شبورل	سيد أحمد فتح الله
٣٦٣-	حركات التحرير الأفريقية	ريتشارد چيبسون	صبرى محمد حسن
٣٦٤-	حادثة شكسبير	إسماعيل سراج الدين	نجلاء أبو عجاج
٣٦٥-	سأم باريس (شعر)	شارل بودلير	محمد أحمد حمد
٣٦٦-	نساء يركضن مع الذئاب	-كلاريسا بنكولا	مصطفى محمود محمد
٣٦٧-	القلم الجرىء	مجموعة من المؤلفين	البراق عبدالهادى رضا
٣٦٨-	المصطلح السردى: معجم مصطلحات	چيرالد پرنس	عابد خزندار
٣٦٩-	المرأة فى أدب نجيب محفوظ	فوزية العشماوى	فوزية العشماوى
٣٧٠-	الفن والحياة فى مصر الفرعونية	كليزلا لويت	فاطمة عبدالله محمود
٣٧١-	المتصوفة الأولون فى الأدب التركى (ج٢)	محمد فؤاد كوبريلى	عبدالله أحمد إبراهيم
٣٧٢-	عاش الشباب (رواية)	وانغ مينغ	وحيد السعيد عبدالحميد
٣٧٣-	كيف تعد رسالة دكتوراه	أومبرتو إيكو	على إبراهيم منوفى
٣٧٤-	اليوم السادس (رواية)	أندريه شديد	حمادة إبراهيم
٣٧٥-	الخلود (رواية)	ميلان كونديرا	خالد أبو اليزيد
٣٧٦-	الغضب وأحلام السنين (مسرحيات)	چان أنوى وآخرون	إدوار الخراط
٣٧٧-	تاريخ الأدب فى إيران (ج٤)	إدوارد براون	محمد علاء الدين منصور
٣٧٨-	المسافر (شعر)	محمد إقبال	يوسف عبد الفتاح فرج

جمال عبدالرحمن	سنيل باث	٣٧٩- ملك في الحديقة (رواية)
شيرين عبدالسلام	جونتر جراس	٣٨٠- حديث عن الخسارة
رانيا إبراهيم يوسف	ر. ل. تراسك	٣٨١- أساسيات اللغة
أحمد محمد نادى	بهاء الدين محمد اسفنديار	٣٨٢- تاريخ طبرستان
سمير عبدالحميد إبراهيم	محمد إقبال	٣٨٣- هدية الحجاز (شعر)
إيزابيل كمال	سوزان إنجيل	٣٨٤- القصص التي يحكيها الأطفال
يوسف عبدالفتاح فرج	محمد على بهزادراد	٣٨٥- مشترى العشق (رواية)
ريهام حسين إبراهيم	جانيت تود	٣٨٦- دفاعاً عن التاريخ الأدبي النسوى
بهاء چاهين	چون دن	٣٨٧- أغنيات وسوناتات (شعر)
محمد علاء الدين منصور	سعدى الشيرازى	٣٨٨- مواظ سعدى الشيرازى (شعر)
سمير عبدالحميد إبراهيم	نخبة	٣٨٩- تفاهم وقصص أخرى
عثمان مصطفى عثمان	إم. فى. روبرتس	٣٩٠- الأرشيفات والمدن الكبرى
منى الدروبي	مايف بينشى	٣٩١- الحافلة اليلكية (رواية)
عبداللطيف عبدالحليم	فرناندو دى لاجرانجا	٣٩٢- مقامات ورسائل أندلسية
زينب محمود الخضيرى	ندوة لويس ماسينيون	٣٩٣- فى قلب الشرق
هاشم أحمد محمد	بول ديفيز	٣٩٤- القوى الأربع الأساسية فى الكون
سليم عبد الأمير حمدان	إسماعيل فصيح	٣٩٥- آلام سياوش (رواية)
محمود علاوى	تقى نجارى راد	٣٩٦- السافاك
إمام عبدالفتاح إمام	لورانس جين وكيتى شين	٣٩٧- أقدم لك: نيتشه
إمام عبدالفتاح إمام	فيليب تودى وهوارد ريد	٣٩٨- أقدم لك: سارتر
إمام عبدالفتاح إمام	ديفيد ميروفتش وآلن كوركس	٣٩٩- أقدم لك: كامى
باهر الجوهري	ميشائيل إنده	٤٠٠- مومو (رواية)
ممدوح عبد المنعم	زياودن ساردر وآخرون	٤٠١- أقدم لك: علم الرياضيات
ممدوح عبدالمنعم	ج. ب. ماك إيفوى وأوسكار زاريت	٤٠٢- أقدم لك: ستيفن هوكنج
عماد حسن بكر	تودور شتورم وجوتفرد كولر	٤٠٣- ربة المطر والملابس تصنع الناس (روايات)
طبية خميس	ديفيد إبرام	٤٠٤- تعويذة الحسى
حمادة إبراهيم	أندريه جيد	٤٠٥- إيزابيل (رواية)
جمال عبد الرحمن	مانويلا مانتاناريس	٤٠٦- المستعربون الإسبانيون فى القرن ١٩
طلعت شاهين	مجموعة من المؤلفين	٤٠٧- الأدب الإسباني المعاصر بأقلام كتابه
عنان الشهواى	چوان فوتشركنج	٤٠٨- معجم تاريخ مصر
إلهامى عمارة	برتراند راسل	٤٠٩- انتصار السعادة
الزواوى بغورة	كارل بوير	٤١٠- خلاصة القرن
أحمد مستجير	چينيفر أكرمان	٤١١- همس من الماضى
باشراف: صلاح فضل	ليفى بروفنسال	٤١٢- تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج ٢، ج ٢)
محمد البخارى	ناظم حكمت	٤١٣- أغنيات المنفى (شعر)
أمل الصبان	باسكال كازانوفيا	٤١٤- الجمهورية العالمية للأداب
أحمد كامل عبدالرحيم	فريدريش دورينمات	٤١٥- صورة كوكب (مسرحية)
محمد مصطفى بدوى	أ. أ. رتشاردز	٤١٦- مبادئ النقد الأدبى والعلم والشعر

٤١٧-	تاريخ النقد الأدبي الحديث (ج٥)	رينيه ويليك	مجاهد عبدالمنعم مجاهد
٤١٨-	سياسات الزمر الحاكمة في مصر العثمانية	چين هاتواي	عبد الرحمن الشيخ
٤١٩-	العصر الذهبي للإسكندرية	چون مارلو	نسيم مجلى
٤٢٠-	مكرو ميجاس (قصة فلسفية)	فولتير	الطيب بن رجب
٤٢١-	الولاء والقيادة في المجتمع الإسلامي الاول	روى متحدة	أشرف كيلاني
٤٢٢-	رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج١)	ثلاثة من الرحالة	عبدالله عبدالرازق إبراهيم
٤٢٣-	إسراءات الرجل الطيف	نخبة	وحيد النقاش
٤٢٤-	لوائح الحق ولوامع العشق (شعر)	نور الدين عبدالرحمن الجامي	محمد علاء الدين منصور
٤٢٥-	من طاووس إلى قرح	محمود طلوعى	محمود علاوى
٤٢٦-	الخفافيش وقصص أخرى	نخبة	محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب
٤٢٧-	بانديراس الطاغية (رواية)	باى إنكلان	ثرثيا شلبى
٤٢٨-	الخرانة الخفية	محمد هوتك بن داود خان	محمد أمان صافى
٤٢٩-	أقدم لك: هيجل	ليود سينسر وأندزجى كروز	إمام عبدالفتاح إمام
٤٣٠-	أقدم لك: كانط	كرستوفر وانت وأندزجى كليموفسكى	إمام عبدالفتاح إمام
٤٣١-	أقدم لك: فوكو	كريس هوروكس وزوران جفتيك	إمام عبدالفتاح إمام
٤٣٢-	أقدم لك: ماكياقللى	پاتريك كيرى وأوسكار زاريت	إمام عبدالفتاح إمام
٤٣٣-	أقدم لك: جويس	ديفيد نوريس وكارل فلنت	حمدي الجابري
٤٣٤-	أقدم لك: الرومانسية	دونكان هيث وچودى بورهام	عصام حجازى
٤٣٥-	توجهات ما بعد الحداثة	نيكولاس زربرج	ناجى رشوان
٤٣٦-	تاريخ الفلسفة (مج١)	فردريك كوبلستون	إمام عبدالفتاح إمام
٤٣٧-	رحالة هندي في بلاد الشرق العربي	شبللى النعمانى	جلال الحفناوى
٤٣٨-	بطلات وضحايا	إيمان ضياء الدين بيبيرس	عابدة سيف الدولة
٤٣٩-	موت المرامي (رواية)	صدر الدين عيني	محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب
٤٤٠-	قواعد اللهجات العربية الحديثة	كرستن بروسداد	محمد طارق الشرقاوى
٤٤١-	رب الأشياء الصغيرة (رواية)	أرونداتى روى	فخرى لبيب
٤٤٢-	حتشبسوت: المرأة الفرعونية	فوزية أسعد	ماهر جويجاتى
٤٤٣-	اللغة العربية: تاريخها ومستوياتها وتأثيرها	كيس فرستنج	محمد طارق الشرقاوى
٤٤٤-	أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة	لاوريت سيجورنه	صالح علمانى
٤٤٥-	حول وزن الشعر	پرويز ناتل خانلرى	محمد محمد يونس
٤٤٦-	التحالف الأسود	ألكسندر كوكبرن وجيفرى سانت كلير	أحمد محمود
٤٤٧-	ملحمة السيد	تراث شعبى إسباني	الطاهر أحمد مكي
٤٤٨-	الفلاحون (ميراث الترجمة)	الآب عيروط	محي الدين اللبان ووليم داوود مرقس
٤٤٩-	أقدم لك: الحركة النسوية	نخبة	جمال الجزيرى
٤٥٠-	أقدم لك: ما بعد الحركة النسوية	صوفيا فوكا وريبيكا رايت	جمال الجزيرى
٤٥١-	أقدم لك: الفلسفة الشرقية	ريتشارد أوزبورن ويورن فان لون	إمام عبد الفتاح إمام
٤٥٢-	أقدم لك: لينين والثورة الروسية	ريتشارد إيجينانزى وأوسكار زاريت	محيى الدين مزيد
٤٥٣-	القاهرة: إقامة مدينة حديثة	چان لوك أرنو	حليم طوسون وفؤاد الدهان
٤٥٤-	خمسون عاماً من السينما الفرنسية	رينيه بريدال	سوزان خليل

محمود سيد أحمد	فردريك كويلستون	٤٥٥- تاريخ الفلسفة الحديثة (مجموعه)
هويدا عزت محمد	مريم جعفرى	٤٥٦- لا تنسنى (رواية)
إمام عبدالفتاح إمام	سوزان مولر أوكين	٤٥٧- النساء فى الفكر السياسى الغربى
جمال عبد الرحمن	مرثيديس غارثيا أرينال	٤٥٨- الموريسكيون الأندلسيون
جلال البنا	توم تيتنبرج	٤٥٩- نحو مفهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية
إمام عبدالفتاح إمام	ستوارت هود وليتزا جانستز	٤٦٠- أقدم لك: الفاشية والنازية
إمام عبدالفتاح إمام	داريان ليدر وجودى جروفر	٤٦١- أقدم لك: لكأن
عبدالرشيد الصادق محمودى	عبدالرشيد الصادق محمودى	٤٦٢- طه حسين من الأزهر إلى السوربون
كمال السيد	ويليام بلوم	٤٦٣- الدولة المارقة
حصه إبراهيم المنيف	مايكل بارنتى	٤٦٤- ديمقراطية للقله
جمال الرفاعى	لويس جنزبيرج	٤٦٥- قصص اليهود
فاطمة عبد الله	قيولين فانويك	٤٦٦- حكايات حب ويطولات فرعونية
ربيع وهبة	ستيفين ديلو	٤٦٧- التفكير السياسى والنظرة السياسية
أحمد الانصارى	چوزايا رويس	٤٦٨- روح الفلسفة الحديثة
مجدى عبدالرازق	نصوص حبشية قديمة	٤٦٩- جلال الملوك
محمد السيد الننة	جارى م. بيرزنسكى وآخرون	٤٧٠- الأراضى والجودة البيئية
عبد الله عبد الرزاق إبراهيم	ثلاثة من الرحالة	٤٧١- رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج٢)
سليمان العطار	ميجيل دى ثربانتس سايبيرا	٤٧٢- دون كيخوتى (القسم الأول)
سليمان العطار	ميجيل دى ثربانتس سايبيرا	٤٧٣- دون كيخوتى (القسم الثانى)
سهام عبدالسلام	بام موريس	٤٧٤- الأدب والنسوية
عادل هلال عنانى	فرچينيا دانيلسون	٤٧٥- صوت مصر: أم كلثوم
سحر توفيق	ماريلين بوث	٤٧٦- أرض الحباب بعيدة: بيرم التونسي
أشرف كيلانى	هيلدا هوخام	٤٧٧- تاريخ الصين منذ ما قبل التاريخ حتى القرن العشرين
عبد العزيز حمدى	ليوشيه شنج و لى شى دونج	٤٧٨- الصين والولايات المتحدة
عبد العزيز حمدى	لاوشه	٤٧٩- المقهى (مسرحية)
عبد العزيز حمدى	كو مو روا	٤٨٠- تساي ون جى (مسرحية)
رضوان السيد	روى متحدة	٤٨١- برودة التنبى
فاطمة عبد الله	روبير چاك تيبو	٤٨٢- موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية
أحمد الشامى	سارة چاميل	٤٨٣- النسوية وما بعد النسوية
رشيد بنحدو	هانسن روبييرت يابوس	٤٨٤- جمالية التلقى
سمير عبدالحميد إبراهيم	نذير أحمد الدهلوى	٤٨٥- التوبة (رواية)
عبدالحليم عبدالغنى رجب	يان أسمن	٤٨٦- الذاكرة الحضارية
سمير عبدالحميد إبراهيم	رفيع الدين المراد أبابدى	٤٨٧- الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية
سمير عبدالحميد إبراهيم	نخبة	٤٨٨- الحب الذى كان وقصائد أخرى
محمود رجب	إدموند هُسرل	٤٨٩- هُسرل: الفلسفة علماً دقيقاً
عبد الوهاب علوب	محمد قادرى	٤٩٠- أسمار البغواء
سمير عبد ربه	نخبة	٤٩١- نصوص قصصية من روائع الأدب الأفريقى
محمد رفعت عواد	چى قارچيت	٤٩٢- محمد على مؤسس مصر الحديثة

محند صالح الضالع	هارولد بالمر	خطابات إلى طالب الصوتيات	٤٩٣-
شريف الصيفي	نصوص مصرية قديمة	كتاب الموتى: الخروج في النهار	٤٩٤-
حسن عبد ربه المصري	إدوارد تيفان	اللوي	٤٩٥-
مجموعة من المترجمين	إكوادو بانولى	الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج١)	٤٩٦-
مصطفى رياض	نادية العلى	العثمانية والنوع فى الشرق الأوسط	٤٩٧-
أحمد على بدوى	جوديث تاكر ومارجريت مريودز	النساء والنوع فى الشرق الأوسط الحديث	٤٩٨-
فيصل بن خضراء	مجموعة من المؤلفين	تقاطعات: الأمة والمجتمع والنوع	٤٩٩-
طلعت الشايب	تيتز روكى	فى طفولتى: دراسة فى السيرة الذاتية العربية	٥٠٠-
سحر فراج	آرثر جولد هامر	تاريخ النساء فى الغرب (ج١)	٥٠١-
هالة كمال	مجموعة من المؤلفين	أصوات بديلة	٥٠٢-
محمد نور الدين عبدالمنعم	نخبة من الشعراء	مختارات من الشعر الفارسي الحديث	٥٠٣-
إسماعيل المصدق	مارتن هايدجر	كتابات أساسية (ج١)	٥٠٤-
إسماعيل المصدق	مارتن هايدجر	كتابات أساسية (ج٢)	٥٠٥-
عبدالحميد فهمي الجمال	آن تيلر	ربما كان قديساً (رواية)	٥٠٦-
شوقي فهم	بيتر شيفر	سيدة الماضى الجميل (مسرحية)	٥٠٧-
عبدالله أحمد إبراهيم	عبدالباقي جلبنارلى	المولوية بعد جلال الدين الرومى	٥٠٨-
قاسم عبده قاسم	آدم صبرة	الفقر والإحسان فى عصر سلاطين المماليك	٥٠٩-
عبدالرازق عيد	كارلو جولدوني	الأرملة الماكرة (مسرحية)	٥١٠-
عبدالحميد فهمي الجمال	آن تيلر	كوكب مرقع (رواية)	٥١١-
جمال عبد الناصر	تيموثى كوريجان	كتابة النقد السينمائى	٥١٢-
مصطفى إبراهيم فهمي	تيد أنتون	العلم الجسور	٥١٣-
مصطفى بيومى عبد السلام	جونثان كولر	مدخل إلى النظرية الأدبية	٥١٤-
فدوى مالتى دوجلاس	فدوى مالتى دوجلاس	من التقليد إلى ما بعد الحداثة	٥١٥-
صبرى محمد حسن	آرنولد واشنطن ودونا باوندى	إرادة الإنسان فى علاج الإدمان	٥١٦-
سمير عبد الحميد إبراهيم	نخبة	نقش على الماء وقصص أخرى	٥١٧-
هاشم أحمد محمد	إسحق عظيموف	استكشاف الأرض والكون	٥١٨-
أحمد الأنصارى	جوزايا رويس	محاضرات فى المثالية الحديثة	٥١٩-
أمل الصبان	أحمد يوسف	الولع الفرنسى بمصر من الحلم إلى المشروع	٥٢٠-
عبدالوهاب بكر	آرثر جولد سميث	قاموس تراجم مصر الحديثة	٥٢١-
على إبراهيم منوفى	أميركو كاسترو	إسبانيا فى تاريخها	٥٢٢-
على إبراهيم منوفى	باسيليو بابون مالدونادو	الفن الطليطلى الإسلامى والمدجن	٥٢٣-
محمد مصطفى بدوى	وليم شكسبير	الملك لير (مسرحية)	٥٢٤-
نادية رفعت	دنيس جونسنون	موسم صيد فى بيروت وقصص أخرى	٥٢٥-
محيى الدين مزيد	ستيفن كروول ووليم رانكين	أقدم لك: السياسة البيئية	٥٢٦-
جمال الجزيرى	ديفيد زين ميروفتس وروبرت كرمب	أقدم لك: كافكا	٥٢٧-
جمال الجزيرى	طارق على وقل إيقانز	أقدم لك: تروتسكى والماركسية	٥٢٨-
حازم محفوظ	محمد إقبال	بدائع العلامة إقبال فى شعره الأردى	٥٢٩-
عمر الفاروق عمر	رينيه جينو	مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية	٥٣٠-

٥٣١-	ما الذى حدثَ فى «حدث» ١١ سبتمبر؟	چاك دريدا	صفاء فتحى
٥٣٢-	المغامرُ والمستشرق	هنرى لورنس	بشير السباعى
٥٣٣-	تعلّم اللغة الثانية	سوزان جاس	محمد طارق الشراوى
٥٣٤-	الإسلاميون الجزائريون	سيفرين لوبا	حمادة إبراهيم
٥٣٥-	مخزن الأسرار (شعر)	نظامى الكنجوى	عبدالعزیز بقوش
٥٣٦-	الثقافات وقيم التقدم	صمويل هنتنجتون ولورانس هاريزون	شوقى جلال
٥٣٧-	للحب والحرية (شعر)	نخبة	عبدالفغار مكاوى
٥٣٨-	النفس والآخر فى قصص يوسف الشارونى	كيت دانيلز	محمد الحديدى
٥٣٩-	خمس مسرحيات قصيرة	كاريل تشرشل	محسن مصيلحى
٥٤٠-	توجهات بريطانية - شرقية	السير رونالد ستورس	رؤف عباس
٥٤١-	هى تتخيل وهلاوس أخرى	خوان خوسيه مياس	مروة رزق
٥٤٢-	قصص مختارة من الألب اليونانى الحديث	نخبة	نعيم عطية
٥٤٣-	أقدم لك: السياسة الأمريكية	باتريك بروجان وكريس جرات	وقاء عبدالقادر
٥٤٤-	أقدم لك: ميلانى كلاين	روبرت هنشل وآخرون	حمدى الجابرى
٥٤٥-	يا له من سباق محموم	فرانسيس كريك	عزت عامر
٥٤٦-	ريموس	ت. ب. وايزمان	توفيق على منصور
٥٤٧-	أقدم لك: بارت	فيليب تودى وأن كورس	جمال الجزيرى
٥٤٨-	أقدم لك: علم الاجتماع	ريتشارد أوزيرن ويورن فان لون	حمدى الجابرى
٥٤٩-	أقدم لك: علم العلامات	بول كويلى وليتاجانز	جمال الجزيرى
٥٥٠-	أقدم لك: شكسبير	نيك جروم وبيرو	حمدى الجابرى
٥٥١-	الموسيقى والعولة	سايمون ماندى	سمحة الخولى
٥٥٢-	قصص مثالية	ميجيل دى ثريانتس	على عبد الرؤف البمبى
٥٥٣-	مدخل للشعر الفرنسى الحديث والمعاصر	دانيال لوفرس	رجاء ياقوت
٥٥٤-	مصر فى عهد محمد على	عفاف لطفى السيد مارسوه	عبدالسميع عمر زين الدين
٥٥٥-	الإستراتيجية الأمريكية للقرن الحادى والعشرين	أناطولى أوتكين	أنور محمد إبراهيم ومحمد نصرالدين الجبالى
٥٥٦-	أقدم لك: جان بودريار	كريس هوروكس وزوران جيفتك	حمدى الجابرى
٥٥٧-	أقدم لك: الماركيز دى ساد	ستوارت هود وجراهام كرولى	إمام عبدالفتاح إمام
٥٥٨-	أقدم لك: الدراسات الثقافية	زيودين سارداروبورين فان لون	إمام عبدالفتاح إمام
٥٥٩-	الماس الزائف (رواية)	تشا تشاجى	عبدالحى أحمد سالم
٥٦٠-	صلصلة الجرس (شعر)	محمد إقبال	جلال السعيد الحفناوى
٥٦١-	جناح جبريل (شعر)	محمد إقبال	جلال السعيد الحفناوى
٥٦٢-	بلايين وبلايين	كارل ساجان	عزت عامر
٥٦٣-	ورود الخريف (مسرحية)	خاينيتو بينابينتى	صبرى محمدى التهامى
٥٦٤-	عُش الغريب (مسرحية)	خاينيتو بينابينتى	صبرى محمدى التهامى
٥٦٥-	الشرق الأوسط المعاصر	ديبورا ج. جيرنر	أحمد عبدالحميد أحمد
٥٦٦-	تاريخ أوروبا فى العصور الوسطى	موريس بيشوب	على السيد على
٥٦٧-	الوطن المغتصب	مايكل رايس	إبراهيم سلامة إبراهيم
٥٦٨-	الأصولى فى الرواية	عبد السلام حيدر	عبد السلام حيدر

٥٦٩-	موقع الثقافة	هومي بابا	ثائر ديب
٥٧٠-	دول الخليج الفارسي	سير روبرت هاي	يوسف الشاروني
٥٧١-	تاريخ النقد الإسباني المعاصر	إيميليا دي ثوليتا	السيد عبد الظاهر
٥٧٢-	الطب في زمن الفراغة	برونو أليوا	كمال السيد
٥٧٣-	أقدم لك: فرويد	ريتشارد ابيجانانس وأسكار زارتي	جمال الجزيري
٥٧٤-	مصر القديمة في عيون الإيرانيين	حسن بيرنيا	علاء الدين السباعي
٥٧٥-	الاقتصاد السياسي للعولمة	نجير ووينز	أحمد محمود
٥٧٦-	فكر ثريانتس	أمريكو كاسترو	ناهد العشري محمد
٥٧٧-	مغامرات بينوكيو	كارلو كولودي	محمد قدرى عمارة
٥٧٨-	الجماليات عند كيتس وهنت	أبومي ميزوكوشي	محمد إبراهيم وعصام عبد الرؤوف
٥٧٩-	أقدم لك: تشومسكي	جون ماهر وچودي جرونز	محيي الدين مزيد
٥٨٠-	دائرة المعارف الدولية (مج ١)	جون فيزر وپول سيجرز	بإشراف: محمد فتحي عبدالهادي
٥٨١-	الحققي يموتون (رواية)	ماريو بوزو	سليم عبد الأمير حمدان
٥٨٢-	مرايا على الذات (رواية)	هوشنك كلشيري	سليم عبد الأمير حمدان
٥٨٣-	البحران (رواية)	أحمد محمود	سليم عبد الأمير حمدان
٥٨٤-	سفر (رواية)	محمود دولت آبادي	سليم عبد الأمير حمدان
٥٨٥-	الأمير احتجاب (رواية)	هوشنك كلشيري	سليم عبد الأمير حمدان
٥٨٦-	السينما العربية والأفريقية	ليزييث مالكموس وروى أرمز	سهام عبد السلام
٥٨٧-	تاريخ تطور الفكر الصيني	مجموعة من المؤلفين	عبدالعزیز حمدي
٥٨٨-	أمنحوتب الثالث	أنيس كابرول	ماهر جويجاتي
٥٨٩-	تمبكت العجبية	فيلكس ديبوا	عبدالله عبدالرازق إبراهيم
٥٩٠-	أساطير من الموروثات الشعبية الفنلندية	نخبة	محمود مهدي عبدالله
٥٩١-	الشاعر والمفكر	هوراتيوس	على عبدالقواب على وصلاح رمضان السيد
٥٩٢-	الثورة المصرية (ج ١)	محمد صبري السوربوني	مجدى عبدالحافظ وعلى كورخان
٥٩٣-	قصائد ساحرة	پول فاليري	بكر الحلو
٥٩٤-	القلب السمين (قصة أطفال)	سوزانا تامارو	أمانى فوزي
٥٩٥-	الحكم والسياسة في أفريقيا (ج ٢)	إكوادو بانولى	مجموعة من المترجمين
٥٩٦-	الصحة العقلية في العالم	روبرت ديجارليه وآخرون	إيهاب عبدالرحيم محمد
٥٩٧-	مسلمو غرناطة	خوليو كاروياروخا	جمال عبدالرحمن
٥٩٨-	مصر وكنعان وإسرائيل	دونالد ريدفورد	بيومي على قنديل
٥٩٩-	فلسفة الشرق	هرداد مهريين	محمود علاوى
٦٠٠-	الإسلام في التاريخ	برنارد لويس	مدحت طه
٦٠١-	النسوية والمواطنة	ريان فوت	أيمن بكر وسمر الشيشكلي
٦٠٢-	ليوتار: نحو فلسفة ما بعد حداثة	جيمس وليامز	إيمان عبدالعزیز
٦٠٣-	النقد الثقافي	آرثر أيزنبرجر	وفاء إبراهيم ورمضان بسطاوييسى
٦٠٤-	الكوارث الطبيعية (مج ١)	پاتريك ل. أبوت	توفيق على منصور
٦٠٥-	مخاطر كوكبنا المضطرب	إنرست زيبروسكى (الصغير)	مصطفى إبراهيم فهمي
٦٠٦-	قصة البردى اليوناني في مصر	ريتشارد هاريس	محمود إبراهيم السعدني

٦٠٧-	قلب الجزيرة العربية (ج١)	هارى سينت فيلبى	صبرى محمد حسن
٦٠٨-	قلب الجزيرة العربية (ج٢)	هارى سينت فيلبى	صبرى محمد حسن
٦٠٩-	الانتخاب الثقافى	أجنر فوج	شوقى جلال
٦١٠-	العمارة المدججة	رفائيل لويث جوثمان	على إبراهيم منوفى
٦١١-	النقد والأيدولوجية	تيرى إيجلتون	فخرى صالح
٦١٢-	رسالة النفسية	فضل الله بن حامد الحسينى	محمد محمد يونس
٦١٣-	السباحة والسياسة	كولن مايكل هول	محمد فريد حجاب
٦١٤-	بيت الأقصر الكبير (رواية)	فوزية أسعد	منى قطان
٦١٥-	عرض الأحداث التى وقعت فى بغداد من ١٩٩٧ إلى ١٩٩٩	أليس بسيرينى	محمد رفعت عواد
٦١٦-	أساطير بيضاء	روبرت يانج	أحمد محمود
٦١٧-	الفولكلور والبحر	هوراس بيك	أحمد محمود
٦١٨-	نحو مفهوم لاقتصاديات الصحة	تشارلز فيليبس	جلال البنا
٦١٩-	مفاتيح أورشليم القدس	ريمون استانبولى	عايدة الباجورى
٦٢٠-	السلام الصليبي	توماش ماستناك	بشير السباعى
٦٢١-	رباعيات الخيام (ميراث الترجمة)	عمر الخيام	محمد السباعى
٦٢٢-	أشعار من عالم اسمه الصين	أى تشينغ	أمير نبيه وعبدالرحمن حجازى
٦٢٣-	نوادير جحا الإيرانية	سعيد قانعى	يوسف عبدالفتاح
٦٢٤-	شعر المرأة الأفريقية	نخبة	غادة الحلوانى
٦٢٥-	الجرح السرى	جان چينيه	محمد برادة
٦٢٦-	مختارات شعرية مترجمة (ج٢)	نخبة	توفيق على منصور
٦٢٧-	حكايات إيرانية	نخبة	عبدلوهاب علوب
٦٢٨-	أصل الأنواع	تشارلس داروين	مجدى محمود المليجى
٦٢٩-	قرن آخر من الهيمنة الأمريكية	نيقولاس جويات	عزة الخميسى
٦٣٠-	سيرتى الذاتية	أحمد بللو	صبرى محمد حسن
٦٣١-	مختارات من الشعر الأفريقى المعاصر	نخبة	بإشراف: حسن طلب
٦٣٢-	المسلمون واليهود فى مملكة فالنسيا	دولورس برامون	رانيا محمد
٦٣٣-	الحب وفنونه (شعر)	نخبة	حمادة إبراهيم
٦٣٤-	مكتبة الإسكندرية	روى ماركويد وإسماعيل سراج الدين	مصطفى البهنساوى
٦٣٥-	التثبيت والتكيف فى مصر	جودة عبد الخالق	سمير كريم
٦٣٦-	حج يولنده	جناب شهاب الدين	سامية محمد جلال
٦٣٧-	مصر الخديوية	ف. روبرت هنتر	بدر الرفاعى
٦٣٨-	الديمقراطية والشعر	روبرت بن وارين	فؤاد عبد المطلب
٦٣٩-	فندق الأرق (شعر)	تشارلز سيميك	أحمد شافعى
٦٤٠-	ألكسباد	الأميرة أناكومنينا	حسن حبشى
٦٤١-	برتراند رسل (مختارات)	برتراند رسل	محمد قدرى عمارة
٦٤٢-	أقدم لك: داروين والتطور	جوناثان ميلر ويورين فان لون	مدوح عبد النعم
٦٤٣-	سفرنامه حجاز (شعر)	عبد الماجد الدرايادى	سمير عبدالحميد إبراهيم
٦٤٤-	العلوم عند المسلمين	هوارد د. تيرنر	فتح الله الشيخ

٦٤٥-	السياسة الخارجية الأمريكية ومصادرها الداخلية	تشارلز كجلي ويوجين ويتكوف	عبد الوهاب علوب
٦٤٦-	قصة الثورة الإيرانية	سپهر نبيح	عبد الوهاب علوب
٦٤٧-	رسائل من مصر	جون نينيه	فتحى العشرى
٦٤٨-	بورخيس	بياتريث سارلو	خليل كلفت
٦٤٩-	الخوف وقمص خرافية أخرى	چى دى موباسان	سحر يوسف
٦٥٠-	الدولة والسلطة والسياسة فى الشرق الأوسط	روجر أوين	عبد الوهاب علوب
٦٥١-	ديليسيبى الذى لا نعرفه	وثائق قديمة	أمل الصبان
٦٥٢-	آلهة مصر القديمة	كلود ترونكر	حسن نصر الدين
٦٥٣-	مدرسة الطغاة (مسرحية)	إيريش كستتر	سمير جريس
٦٥٤-	أساطير شعبية من أوزبكستان (ج١)	نصوص قديمة	عبد الرحمن الخميسى
٦٥٥-	أساطير وآلهة	إيزابيل فرانكو	حليم طوسون ومحمود ماهر طه
٦٥٦-	خبز الشعب والأرض الحمراء (مسرحيتان)	ألفونسو ساسترى	ممدوح البستاوى
٦٥٧-	محاكم التفتيش والمويسكيون	مرثيديس غارثيا أرينال	خالد عباس
٦٥٨-	حوارات مع خوان رامون خيمينيث	خوان رامون خيمينيث	صبرى التهامى
٦٥٩-	قصائد من إسبانيا وأمريكا اللاتينية	نخبة	عبد اللطيف عبد الحليم
٦٦٠-	نافذة على أحدث العلوم	ريتشارد فايفيلد	هاشم أحمد محمد
٦٦١-	روائع أندلسية إسلامية	نخبة	صبرى التهامى
٦٦٢-	رحلة إلى الجنود	داسو سالدبار	صبرى التهامى
٦٦٣-	امراة عادية	ليوسيل كليفتون	أحمد شافعى
٦٦٤-	الرجل على الشاشة	ستيفن كوهان وإنا راي هارك	عصام زكريا
٦٦٥-	عوالم أخرى	پول دافيز	هاشم أحمد محمد
٦٦٦-	تطور الصورة الشعرية عند شكسبير	وولفجانج اتش كليمن	جمال عبد الناصر ومنحت الجيار وجمال جاد الرب
٦٦٧-	الأزمة القادمة لعلم الاجتماع الغربى	ألفن جولدر	على ليلة
٦٦٨-	ثقافات العولة	فريدريك جيمسون وماساو ميوشى	ليلى الجبالى
٦٦٩-	ثلاث مسرحيات	وول شوينكا	نسيم مجلى
٦٧٠-	أشعار جوستاف أدولفو	جوستاف أدولفو بكر	ماهر البطوطى
٦٧١-	قل لى كم مضى على رحيل القطار؟	چيمس بولدين	على عبدالأمير صالح
٦٧٢-	مختارات من الشعر الفرنسى للأطفال	نخبة	إبتهاال سالم
٦٧٣-	ضرب الكليم (شعر)	محمد إقبال	جلال الحفناوى
٦٧٤-	ديوان الإمام الخمينى	آية الله العظمى الخمينى	محمد علاء الدين منصور
٦٧٥-	أثينا السوداء (ج٢، ج١)	مارتن برنال	بإشراف: محمود إبراهيم السعدنى
٦٧٦-	أثينا السوداء (ج٢، ج١)	مارتن برنال	بإشراف: محمود إبراهيم السعدنى
٦٧٧-	تاريخ الأدب فى إيران (ج١ ، ج١)	إدوارد جرانتفيل براون	أحمد كمال الدين حلمى
٦٧٨-	تاريخ الأدب فى إيران (ج١ ، ج٢)	إدوارد جرانتفيل براون	أحمد كمال الدين حلمى
٦٧٩-	مختارات شعرية مترجمة (ج٢)	وليام شكسبير	توفيق على منصور
٦٨٠-	المدينة الفاضلة (ميراث الترجمة)	كارل ل. بيكر	محمد شفيق غربال
٦٨١-	هل يوجد نص فى هذا الفصل؟	ستانلى فش	أحمد الشيمى
٦٨٢-	نجوم حظر التجوال الجديد (رواية)	بن أوكرى	صبرى محمد حسن

٦٨٣-	سكين واحد لكل رجل (رواية)	تى. م. ألوكو	صبرى محمد حسن
٦٨٤-	الأعمال القصصية الكاملة (أنا كندا) (ج١)	أوراشيو كيروجا	رزق أحمد بهنسى
٦٨٥-	الأعمال القصصية الكاملة (الصحراء) (ج٢)	أوراشيو كيروجا	رزق أحمد بهنسى
٦٨٦-	امرأة محاربة (رواية)	ماكسين هونج كنجستون	سحر توفيق
٦٨٧-	محبوبة (رواية)	فتانة حاج سيد جوادى	ماجدة العنانى
٦٨٨-	الانفجارات الثلاثة العظمى	فيليب م. دوبر وريتشارد أ. موار	فتح الله الشيخ وأحمد السماخى
٦٨٩-	الملف (مسرحية)	تادوش روجيفيتش	هناء عبد الفتاح
٦٩٠-	محاكم التفتيش فى فرنسا	(مختارات)	رمسيس عوض
٦٩١-	ألبرت أينشتاين: حياته وغرامياته	(مختارات)	رمسيس عوض
٦٩٢-	أقدم لك: الوجودية	ريتشارد أيجانسى وأوسكار زاريت	حمدي الجابرى
٦٩٣-	أقدم لك: القتل الجماعى (المحرقة)	حاتيم برشيت وآخرون	جمال الجزيرى
٦٩٤-	أقدم لك: دريدا	جيف كولينز وبيل مايبلين	حمدي الجابرى
٦٩٥-	أقدم لك: رسل	ديف روبنسون وجودى جروف	إمام عبدالفتاح إمام
٦٩٦-	أقدم لك: روسو	ديف روبنسون وأوسكار زاريت	إمام عبدالفتاح إمام
٦٩٧-	أقدم لك: أرسطو	روبرت ودفين وجودى جروف	إمام عبدالفتاح إمام
٦٩٨-	أقدم لك: عصر التنوير	ليود سبنسر وأندريجي كروز	إمام عبدالفتاح إمام
٦٩٩-	أقدم لك: التحليل النفسى	إيفان وارد وأوسكار زاريت	جمال الجزيرى
٧٠٠-	الكاتب وواقعه	ماريو بارجاس يوسا	بسمة عبدالرحمن
٧٠١-	الذاكرة والحادثة	وليم رود فيفيان	منى البرنس
٧٠٢-	مدونة جيستيان فى اللغة الرومانى (ميراث الترجمة)	جوستينيان	عبد العزيز فهمى
٧٠٣-	تاريخ الأدب فى إيران (ج٢)	إدوارد جرانفيل براون	أمين الشواربى
٧٠٤-	فيه ما فيه	مولانا جلال الدين الرومى	محمد علاء الدين منصور وآخرون
٧٠٥-	فضل الأنام من رسائل حجة الإسلام	الإمام الغزالى	عبد الحميد مذكور
٧٠٦-	الشفرة الوراثية وكتاب التحولات	جونسون ف. يان	عزت عامر
٧٠٧-	أقدم لك: فالتر بنيامين	هوارد كاليجل وآخرون	وفاء عبدالقادر
٧٠٨-	فراغة من؟	دونالد مالكولم ريد	رؤف عباس
٧٠٩-	معنى الحياة	ألفريد أدلر	عادل نجيب بشرى
٧١٠-	الأطفال والتكنولوجيا والثقافة	إيان هاتشبائى وجوموران - إليس	دعاء محمد الخطيب
٧١١-	درة التاج	ميرزا محمد هادى رسوا	هناء عبد الفتاح
٧١٢-	الإلياذة (ج١) (ميراث الترجمة)	هوميروس	سليمان البستانى
٧١٣-	الإلياذة (ج٢) (ميراث الترجمة)	هوميروس	سليمان البستانى
٧١٤-	حديث القلوب (ميراث الترجمة)	لامنيه	حنا صاوه
٧١٥-	سر تقدم الإنكليز السكسونيين (ميراث الترجمة)	إدمون ديمولان	أحمد فتحى زغلول
٧١٦-	جامعة كل المعارف (ج٢)	مجموعة من المؤلفين	نخبة من المترجمين
٧١٧-	جامعة كل المعارف (ج٢)	مجموعة من المؤلفين	نخبة من المترجمين
٧١٨-	جامعة كل المعارف (ج٥)	مجموعة من المؤلفين	نخبة من المترجمين
٧١٩-	مسرح الأطفال: فلسفة وطريقة	م. جولدبرج	جميلة كامل
٧٢٠-	مداخل إلى البحث فى تعلم اللغة الثانية	دونام جونسون	على شعبان وأحمد الخطيب

٧٢١-	فلسفة المتكلمين فى الإسلام (مج١)	هـ. أ. ولفسون	مصطفى لبيب عبد الغنى
٧٢٢-	الصفحة وقصص أخرى	بشار كمال	الصفصافى أحمد القطورى
٧٢٣-	تحديات ما بعد الصهيونية	إقرايم نيمنى	أحمد ثابت
٧٢٤-	اليسار الفرويدى	بول روبنسون	عبدہ الرئيس
٧٢٥-	الاضطراب النفسى	جون فيتكس	مى مقلد
٧٢٦-	الموريكيون فى المغرب	غيرمو غوثاليس بويستو	مروة محمد إبراهيم
٧٢٧-	حلم البحر (رواية)	باچين	وحيد السعيد
٧٢٨-	العولة: تدمير العمالة والنمو	موريس آليه	أميرة جمعة
٧٢٩-	الثورة الإسلامية فى إيران	صادق زيبا كلام	هويدا عزت
٧٣٠-	حكايات من السهول الأفريقية	آن جاتى	عزت عامر
٧٣١-	النوع: الفكر والأنثى بين التميز والاختلاف	مجموعة من المؤلفين	محمد قدرى عمارة
٧٣٢-	قصص بسيطة (رواية)	إنجو شولتسه	سمير جريس
٧٣٣-	مأساة عطيل (مسرحية)	وليم شيكسبير	محمد مصطفى بدوى
٧٣٤-	بونابرت فى الشرق الإسلامى	أحمد يوسف	أمل الصبان
٧٣٥-	فن السيرة فى العربية	مايكل كويرسون	محمود محمد مكى
٧٣٦-	التاريخ الشعبى للولايات المتحدة (ج١)	هوارد زن	شعبان مكوى
٧٣٧-	الكوارث الطبيعية (مج٢)	پاتريك ل. أبوت	توفيق على منصور
٧٣٨-	دمشق من عصر ما قبل التاريخ إلى الدولة المملوكية	جيرار دى جورج	محمد عواد
٧٣٩-	دمشق من الإمبراطورية العثمانية حتى الوقت الحاضر	جيرار دى جورج	محمد عواد
٧٤٠-	خطابات السلطة	بارى هندس	مرفت ياقوت
٧٤١-	الإسلام وأزمة العصر	برنارد لويس	أحمد هيكل
٧٤٢-	أرض حارة	خوسيه لاکوادرا	رزق بهنسى
٧٤٣-	الثقافة: منظور داروينى	روبرت أونجر	شوقى جلال
٧٤٤-	ديوان الأسرار والرموز (شعر)	محمد إقبال	سمير عبد الحميد
٧٤٥-	المآثر السلطانية	بيك الدنبلى	محمد أبو زيد
٧٤٦-	تاريخ التحليل الاقتصادى (مج١)	جوزيف أ. شومبيتر	حسن النعيمى
٧٤٧-	الاستعارة فى لغة السينما	تريفور وايتوك	إيمان عبد العزيز
٧٤٨-	تدمير النظام العالمى	فرانسيس بويل	سمير كريم
٧٤٩-	إيكولوجيا لغات العالم	ل.ج. كالفيه	باتسى جمال الدين
٧٥٠-	الإلياذة	هوميروس	باشراف: أحمد عثمان
٧٥١-	الإسراء والمعراج فى تراث الشعر الفارسى	نخبة	علاء السباعى
٧٥٢-	ألمانيا بين عقدة الذنب والخوف	جمال قارصلى	نمر عارورى
٧٥٣-	التنمية والقيم	إسماعيل سراج الدين وآخرون	محسن يوسف
٧٥٤-	الشرق والغرب	أنا مارى شيميل	عبد السلام حيدر
٧٥٥-	تاريخ الشعر الإسباني خلال القرن العشرين	أندرو ب. ديبكى	على إبراهيم منوفى
٧٥٦-	ذات العين الساحرة	إنريكي خاردييل بونتيلا	خالد محمد عباس
٧٥٧-	تجارة مكة	پاتريشيا كرون	آمال الروبى
٧٥٨-	الإحساس بالعولة	بروس روبنز	عاطف عبدالحميد

جلال الحفناوى	مولوى سيد محمد	النثر الأردى	٧٥٩-
السيد الأسود	السيد الأسود	الدين والتصور الشعبي للكون	٧٦٠-
فاطمة ناعوت	فيرجينيا وولف	جيوب مثقلة بالحجارة (رواية)	٧٦١-
عبدالعال صالح	ماريا سوليداد	المسلم عدوًا و صديقًا	٧٦٢-
نجوى عمر	أنريكو بيا	الحياة فى مصر	٧٦٣-
حازم محفوظ	غالب الدهلوى	ديوان غالب الدهلوى (شعر غزل)	٧٦٤-
حازم محفوظ	خواجه مير درد الدهلوى	ديوان خواجه الدهلوى (شعر تصوف)	٧٦٥-
غازى برو و خليل أحمد خليل	تيرى هنتش	الشرق المتخيل	٧٦٦-
غازى برو	نسيب سمير الحسينى	الغرب المتخيل	٧٦٧-
محمود فهمى حجازى	محمود فهمى حجازى	حوار الثقافات	٧٦٨-
رندا النشار وضياء زاهر	فريدريك هتمان	أدباء أحياء	٧٦٩-
صبرى التهامى	بينيتو بيريث جالدوس	السيدة بيرفيكتا	٧٧٠-
صبرى التهامى	ريكارديو جويرالديس	السيد سيجونىو سومبرا	٧٧١-
محسن مصيلحى	إليزابيث رايت	بريخت ما بعد الحداثة	٧٧٢-
بإشراف: محمد فتحى عبدالهادى	چون فيزر و پول ستيرجز	دائرة المعارف الدولية (ج٢)	٧٧٣-
حسن عبد ربه المصرى	مجموعة من المؤلفين	الديموقراطية الأمريكية: التاريخ والمرتكات	٧٧٤-
جلال الحفناوى	نذير أحمد الدهلوى	مرآة العروس	٧٧٥-
محمد محمد يونس	فريد الدين العطار	منظومة مصيبت نامه (مج١)	٧٧٦-
عزت عامر	جيمس إ. ليدسى	الانفجار الأعظم	٧٧٧-
حازم محفوظ	مولانا محمد أحمد ورضا القادري	صفوة المديح	٧٧٨-
سمير عبدالحميد إبراهيم وسارة تاكاهاشى	نخبة	خيوط العنكبوت وقصص أخرى	٧٧٩-
سمير عبد الحميد إبراهيم	غلام رسول مهر	من أدب الرسائل الهندية حجاز ١٩٣٠	٧٨٠-
نبيلة بدران	هدى بدران	الطريق إلى بكين	٧٨١-
جمال عبد المقصود	مارفن كارلسون	المسرح المسكون	٧٨٢-
طلعت السروجى	فليك جورج و پول ويلدنچ	العولمة والرعاية الإنسانية	٧٨٣-
جمعة سيد يوسف	ديفيد أ. وولف	الإساءة للطفل	٧٨٤-
سمير حنا صادق	كارل ساجان	تأملات عن تطور ذكاء الإنسان	٧٨٥-
سحر توفيق	مارجريت أتوود	المذنبه (رواية)	٧٨٦-
إيناس صادق	جوزيه بوفيه	العودة من فلسطين	٧٨٧-
خالد أبو اليزيد البلتاجى	ميروسلاف فرنر	سر الأهرامات	٧٨٨-
منى الدروبي	هاجين	الانتظار (رواية)	٧٨٩-
جيهان العيسوى	مونيك بونتو	الفرانكفونية العربية	٧٩٠-
ماهر جويجاتى	محمد الشيمى	الطور ومعامل العطور فى مصر القديمة	٧٩١-
منى إبراهيم	منى ميخائيل	دراسات حول القصص القصيرة لإدريس ومحمود	٧٩٢-
رعوف وصفى	چون جريفيش	ثلاث رؤى للمستقبل	٧٩٣-
شعبان مكاوى	هوارد زن	التاريخ الشعبى للولايات المتحدة (ج٢)	٧٩٤-
على عبد الرؤوف البمبى	نخبة	مختارات من الشعر الإسباني (ج١)	٧٩٥-
حمزة المزينى	نعوم تشومسكى	أفاق جديدة فى دراسة اللغة والذهن	٧٩٦-

طلعت شاهين	نخبة	الرؤية في ليلة معتمة (شعر)	٧٩٧-
سميرة أبو الحسن	كاترين جيلدرود ودافيد جيلدرود	الإرشاد النفسي للأطفال	٧٩٨-
عبد الحميد فهمي الجمال	آن تيلر	سلم السنوات	٧٩٩-
عبد الجواد توفيق	ميشيل ماکارثي	قضايا في علم اللغة التطبيقي	٨٠٠-
بإشراف: محسن يوسف	تقرير دولي	نحو مستقبل أفضل	٨٠١-
شرين محمود الرفاعي	ماريا سوليداد	مسلمو غرناطة في الآداب الأوروبية	٨٠٢-
عزة الخميسي	توماس باترسون	التغيير والتنمية في القرن العشرين	٨٠٣-
درويش الطلوجي	دانييل هيرفيه-ليجييه وجان بول ويلام	سوسيولوجيا الدين	٨٠٤-
طاهر البربري	كازو إيشيجورو	من لا عزاء لهم (رواية)	٨٠٥-
محمود ماجد	ماجدة بركة	الطبقة العليا المتوسطة	٨٠٦-
خيرى دومة	ميريام كوك	يحيى حقى: تشريح مفكر مصرى	٨٠٧-
أحمد محمود	ديفيد دابليو ليش	الشرق الأوسط والولايات المتحدة	٨٠٨-
محمود سيد أحمد	ليو شتراوس وچوزيف كرويسى	تاريخ الفلسفة السياسية (ج١)	٨٠٩-
محمود سيد أحمد	ليو شتراوس وچوزيف كرويسى	تاريخ الفلسفة السياسية (ج٢)	٨١٠-
حسن النعمي	جوزيف أ.شومبيتر	تاريخ التحليل الاقتصادي (مج٢)	٨١١-
فريد الزاهي	ميشيل مافيزولى	تأمل العالم: الصورة والأسلوب في الحياة الاجتماعية	٨١٢-
نورا أمين	آنى إرنو	لم أخرج من ليلي (رواية)	٨١٣-
آمال الروبي	نافتال لويس	الحياة اليومية في مصر الرومانية	٨١٤-
مصطفى لبیب عبدالغنى	هـ. أ. ولفسون	فلسفة المتكلمين (مج٢)	٨١٥-
بدر الدين عرودى	فيليب روجيه	العدو الأمريكى	٨١٦-
محمد لطفى جمعة	أفلاطون	مائدة أفلاطون: كلام في الحب	٨١٧-
ناصر أحمد وياتسى جمال الدين	أندريه ريمون	الحرفيين والتجار في القرن ١٨ (ج١)	٨١٨-
ناصر أحمد وياتسى جمال الدين	أندريه ريمون	الحرفيين والتجار في القرن ١٨ (ج٢)	٨١٩-
طانيوس أفندى	وليم شكسبير	هملت (مسرحية) (ميراث الترجمة)	٨٢٠-
عبد العزيز بقوش	نور الدين عبد الرحمن الجامى	هفت بيكر (شعر)	٨٢١-
محمد نور الدين عبد المنعم	نخبة	فن الرباعى (شعر)	٨٢٢-
أحمد شافعى	نخبة	وجه أمريكا الأسود (شعر)	٨٢٣-
ربيع مفتاح	دافيد برتش	لغة الدراما	٨٢٤-
عبد العزيز توفيق جاويد	ياكوب يوكهارت	عصر النهضة في إيطاليا (ج١) (ميراث الترجمة)	٨٢٥-
عبد العزيز توفيق جاويد	ياكوب يوكهارت	عصر النهضة في إيطاليا (ج١) (ميراث الترجمة)	٨٢٦-
محمد على فرج	دونالد پ.كول وثريا تركى	أهل مطروح: البدو والستوطنون والذين يقضون العطلات	٨٢٧-
رمسيس شحاتة	ألبرت أينشتين	النظرية النسبية (ميراث الترجمة)	٨٢٨-
مجدى عبد الحافظ	إرنست رينان وجمال الدين الأفغانى	مناظرة حول الإسلام والعلم	٨٢٩-
محمد علاء الدين منصور	حسن كريم بور	رق العشق	٨٣٠-
محمد النادى وعطية عاشور	ألبرت أينشتين وليوپولد إنفلد	تطور علم الطبيعة (ميراث الترجمة)	٨٣١-
حسن النعمي	جوزيف أ.شومبيتر	تاريخ التحليل الاقتصادي (ج٢)	٨٣٢-
محسن الدمرداش	فرنر شميدرس	الفلسفة الألمانية	٨٣٣-
محمد علاء الدين منصور	ذبيح الله صفا	كنز الشعر	٨٣٤-

علاء عزمى	بيتر أوريان	تشيوخوف: حياة فى صور	٨٣٥-
ممدوح البستاوى	مرثيدس غارثيا	بين الإسلام والغرب	٨٣٦-
على فهمى عبدالسلام	ناتاليا فيكو	عناكب فى المصيدة	٨٣٧-
لبنى صبرى	نعوم تشومسكى	فى تفسير مذهب بوش ومقالات أخرى	٨٣٨-
جمال الجزيرى	ستيوارت سين وبورين ثان لون	أقدم لك: النظرية النقدية	٨٣٩-
فوزية حسن	جوتيهول ليسينج	الخواتم الثلاثة	٨٤٠-
محمد مصطفى بدوى	وليم شكسبير	هملت: أمير الدانمارك	٨٤١-
محمد محمد يونس	فريد الدين العطار	منظومة مصيبت نامه (مج ٢)	٨٤٢-
محمد علاء الدين منصور	نخبة	من روائع القصيد الفارسية	٨٤٣-
سمير كريم	كريمة كريم	دراسات فى الفقر والعيلة	٨٤٤-
طلعت الشايب	نيكولاس جويات	غياب السلام	٨٤٥-
عادل نجيب بشرى	ألفريد أدلر	الطبيعة البشرية	٨٤٦-
أحمد محمود	مايكل ألبرت	الحياة بعد الرأسمالية	٨٤٧-
عبد الهادى أبو ريدة	يوليوس فلهاوزن	تاريخ الدولة العربية (ميراث الترجمة)	٨٤٨-
بدر توفيق	وليم شكسبير	سونيتات شكسبير	٨٤٩-
جابر عصفور	مقالات مختارة	الخيال، الأسلوب، الحداثة	٨٥٠-
يوسف مراد	كلود برنار	الطب التجريبي (ميراث الترجمة)	٨٥١-
مصطفى إبراهيم فهمى	ريتشارد دوكنز	العلم والحقيقة	٨٥٢-
على إبراهيم منوفى	باسيليو بابون مالدونادو	العمارة فى الأندلس: عمارة المدن والحصون (مج ١)	٨٥٣-
على إبراهيم منوفى	باسيليو بابون مالدونادو	العمارة فى الأندلس: عمارة المدن والحصون (مج ٢)	٨٥٤-
محمد أحمد حمد	جيرارد ستيم	فهم الاستعارة فى الأدب	٨٥٥-
عائشة سويلم	فرانثيسكو ماركيث يانو بيانوبا	القضية الموريسكية من وجهة نظر أخرى	٨٥٦-
كامل عويد العامرى	أندريه بريتون	نادجا (رواية)	٨٥٧-
بيومى قنديل	ثيو هرمانز	جوهر الترجمة: عبور الحدود الثقافية	٨٥٨-
مصطفى ماهر	إيف شيميل	السياسة فى الشرق القديم	٨٥٩-
عادل صبحى تكلار	قان بملن	مصر وأوروبا	٨٦٠-
محمد الخولى	چين سميث	الإسلام والمسلمون فى أمريكا	٨٦١-
محسن الدمرداش	أرتور شنييتسلر	ببغاء الكاكادو	٨٦٢-
محمد علاء الدين منصور	على أكبر دلفى	لقاء بالشعراء	٨٦٣-
عبد الرحيم الرفاعى	دورين إنجرامز	أوراق فلسطينية	٨٦٤-
شوقى جلال	تيرى إيجلتون	فكرة الثقافة	٨٦٥-
محمد علاء الدين منصور	مجموعة من المؤلفين	رسائل خمس فى الآفاق والأنفس	٨٦٦-
صبرى محمد حسن	ديفيد مايلو	المهمة الاستوائية (رواية)	٨٦٧-
محمد علاء الدين منصور	ساعد باقرى ومحمد رضا محمدى	الشعر الفارسى المعاصر	٨٦٨-
شوقى جلال	روبن دونبار وآخرون	تطور الثقافة	٨٦٩-
حمادة إبراهيم	نخبة	عشر مسرحيات (ج ١)	٨٧٠-
حمادة إبراهيم	نخبة	عشر مسرحيات (ج ٢)	٨٧١-
محسن فرجاني	لاوتسو	كتاب الطاو	٨٧٢-

٨٧٣-	معلمون لمدارس المستقبل	تقرير صادر عن اليونسكو	بهاء شاهين
٨٧٤-	النهر الخالد (مج ١)	جاويد إقبال	ظهور أحمد
٨٧٥-	النهر الخالد (مج ٢)	جاويد إقبال	ظهور أحمد
٨٧٦-	دراسات في الموسيقى الشرقية (ج ١)	هنري جورج فارمر	أمانى المناوى
٨٧٧-	أدب الجدل والدفاع في العربية	موريتس شتينثيدر	صلاح محجوب
٨٧٨-	ترحال في صحراء الجزيرة العربية (ج ١، مج ١)	تشارلز دوتى	صبرى محمد حسن
٨٧٩-	ترحال في صحراء الجزيرة العربية (ج ١، مج ٢)	تشارلز دوتى	صبرى محمد حسن
٨٨٠-	الواحات المفقودة	أحمد حسنين بك	عبد الرحمن حجازى وأمير نبيه
٨٨١-	المستنيرون : خدمة وخيانة	جلال آل أحمد	سلوى عباس
٨٨٢-	أغاني شيراز (ج ١) (ميراث الترجمة)	حافظ الشيرازى	إبراهيم الشواربى
٨٨٣-	أغاني شيراز (ج ٢) (ميراث الترجمة)	حافظ الشيرازى	إبراهيم الشواربى
٨٨٤-	تعلم الأطفال الصغار	باربرا تيزار ومارتن هيوز	محمد رشدى سالم
٨٨٥-	روح الإرهاب	جان بودريار	بدر عرودى
٨٨٦-	الترجمة والإمبراطورية	دوجلاس روبنسون	ثائر ديب
٨٨٧-	غزليات سعدى (شعر)	سعدى الشيرازى	محمد علاء الدين منصور
٨٨٨-	أزهار مسلك الليل (رواية)	مريم جعفرى	هويدا عزت
٨٨٩-	سارتورس (ميراث الترجمة)	وليم فوكنر	ميخائيل رومان
٨٩٠-	منتخبات أشعار فراغى	مخدومقلى فراغى	الصفصافى أحمد القطورى
٨٩١-	مفاوضات مع الموتى	مارجريت آتود	عزة مازن
٨٩٢-	تاريخ المسيحية الشرقية	عزيز سورياى عطية	إسحاق عبيد
٨٩٣-	عبادة الإنسان الحر	برتراند راسل	محمد قدرى عمارة
٨٩٤-	الطريق إلى مكة	محمد أسد	رفعت السيد على
٨٩٥-	وادی الفوضى (رواية)	فريدريش دورينمات	يسرى خميس
٨٩٦-	شعر الضفاف الأخرى	نخبة	زين العابدين فؤاد
٨٩٧-	اختراق الجزيرة العربية	ديفيد جورج هوجارث	صبرى محمد حسن
٨٩٨-	الإسلام والعلم	برويز أمير على	محمود خيال
٨٩٩-	الدبلوماسية الفاعلة	بيتر مارشال	أحمد مختار الجمال
٩٠٠-	تيارات نقدية محدثة	مقالات مختارة	جابر عصفور
٩٠١-	مختارات من شعر لى جاو شينج	لى جاو شينج	عبد العزيز حمدى
٩٠٢-	آلهة مصر القديمة وأساطيرها	روبرت أرنولد	مروة الفقى
٩٠٣-	أفلام ومناهج (مج ١)	بيل نيكولز	حسين بيومى
٩٠٤-	أفلام ومناهج (مج ٢)	بيل نيكولز	حسين بيومى
٩٠٥-	تراث الهند	ج. ت. جارات	جلال السعيد الحفناوى
٩٠٦-	أسس الحوار فى القرآن	هيربرت بوسه	أحمد هويدى
٩٠٧-	آرثر.. متعة الحياة (رواية)	فرانسواز چيرو	فاطمة خليل
٩٠٨-	الحلقة النقدية	ديفيد كوزنز هوى	خالدة حامد
٩٠٩-	الفنون والآداب تحت ضغط العولمة	چووست سمايرز	طلعت الشايب
٩١٠-	بروميثيوس بلا قيود	دافيد س. ليندس	مى رفعت سلطان

غبار النجوم	جون جريبين	عزت عامر
ترجمات يحيى حقى (ج١) (ميراث الترجمة)	روايات مختارة	يحيى حقى
ترجمات يحيى حقى (ج٢) (ميراث الترجمة)	مسرحيات مختارة	يحيى حقى
ترجمات يحيى حقى (ج٣) (ميراث الترجمة)	ديزمووند ستيوارت	يحيى حقى
المرأة فى أثينا: الواقع والقانون	روجر چست	منيرة كروان
الجدلية الاجتماعية	أنور عبد الملك	سامية الجندى وعبدالعظيم حماد
موسوعة كميريدج (ج١)	نخبة	إشراف: أحمد عثمان
موسوعة كميريدج (ج٤)	نخبة	إشراف: فاطمة موسى
موسوعة كميريدج (ج٩)	نخبة	إشراف: رضوى عاشور
خليل جبران: حياته وعالمه	چين جبران و خليل جبران	فاطمة قنديل
لله الأمر (رواية)	أحمدو كوروما	ثرىا إقبال
الموريسكيون فى إسبانيا وفى المنفى	ميكيل دى إيبالنا	جمال عبد الرحمن
ملحمة حرب الاستقلال (شعر)	ناظم حكمت	محمد حرب
حتشيسوت: عظمة وسحر وغموض	كريستيان دى روش نويلكور	فاطمة عبد الله
رمسيس الثانى: فرعون المعجزات	كريستيان دى روش نويلكور	فاطمة عبد الله
ترحال فى صحراء الجزيرة العربية (ج٢، ج١)	تشارلز دوتى	صبرى محمد حسن
ترحال فى صحراء الجزيرة العربية (ج٢، ج١)	تشارلز دوتى	صبرى محمد حسن
سجون الضوء	كىتى فرجسون	عزت عامر
نشأة الإنسان (مج١)	تشارلس داروين	مجدى المليجى
نشأة الإنسان (مج٢)	تشارلس داروين	مجدى المليجى
نشأة الإنسان (مج٣)	تشارلس داروين	مجدى المليجى
حدائق السحر فى دقائق الشعر (ميراث الترجمة)	رشيد الدين العمري	إبراهيم الشواربى
اللاعقلانية الشعرية	كارلوس بوسونيو	على منوفى
محنة الكاتب الأفريقى	تشارلز لارسون	طلعت الشايب
تاريخ الفن الألمانى	فولكر جيبهارت	علا عادل

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

رقم الإيداع ١٧٨٤٧ / ٢٠٠٥